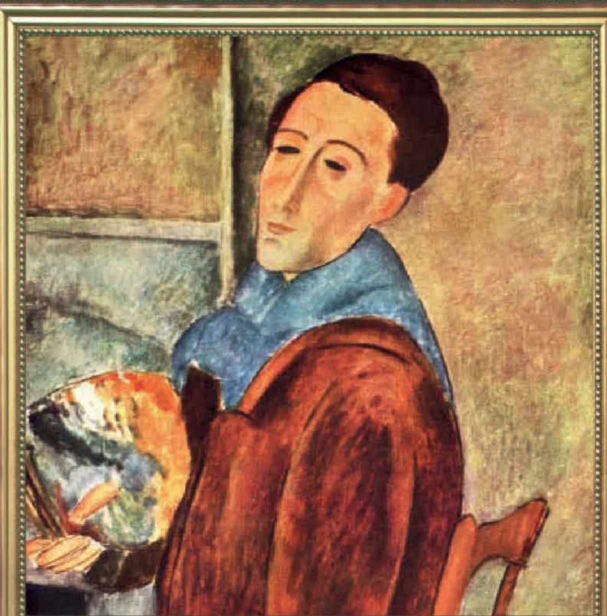

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ

Великие художники мира

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Амедео
МОДИЛЬЯНИ

СОСТАВИТЕЛЬ Н.А.МОИСЕЕВА

РИПОЛ
КЛАССИК
Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
А61

Составитель Н. А. Моисеева

А61 **Амедео Модильяни** / [сост. Н. А. Моисеева]. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 40 с. : ил. — (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07842-3

Амедео Модильяни — блистательный итальянский живописец и скульптор конца XIX — начала XX века. Он был одним из самых загадочных творцов своего времени. Его было сложно загнать в рамки определенного стиля. В картинах Модильяни можно найти черты искусства Возрождения, экспрессионизма, кубизма и даже африканские мотивы. Хотя при жизни Амедео Модильяни был известен лишь в узких кругах, после смерти слава о нем разлетелась по всему миру.

УДК 7.0
ББК 85.101

ISBN 978-5-386-07842-3 © ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014

Содержание

Ранние годы 7

Италия 9

Париж 11

Скульптура: Кариатиды 18

Первая мировая война и возвращение к живописи 22

Южная Франция и Париж 25

Последние дни жизни 35

Список картин 38

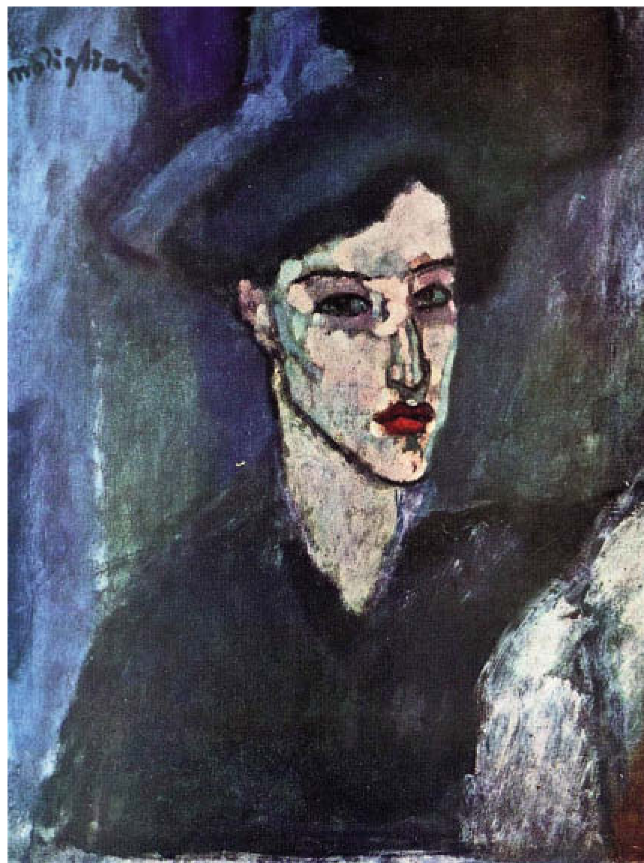

«Автопортрет», 1919, холст, масло.
Собрание Матараццо, Сан-Паулу

Амедео Модильяни был одним из самых загадочных художников своего времени. Его было сложно загнать в рамки определенного стиля. В картинах Модильяни можно найти черты искусства Возрождения, экспрессионизма, кубизма... Там даже есть место африканским мотивам. Художник родился в Италии, но большую часть своей творческой жизни провел в Париже, а значит, ему суждено было приобщиться к сокровищницам двух величайших культурных столиц мира. Наиболее полно талант Модильяни раскрылся в портретах ню.

В его картинах подчеркнуто поэтическое начало, в них звучит тема человеческой красоты, одухотворенности, любви, и при всем этом они удивительно реалистичны. Они чрезвычайно выразительны, полны особой, угловатой и в то же время плавной грации. И это при том, что художник не старался как можно более точно прорисовать черты лица модели.

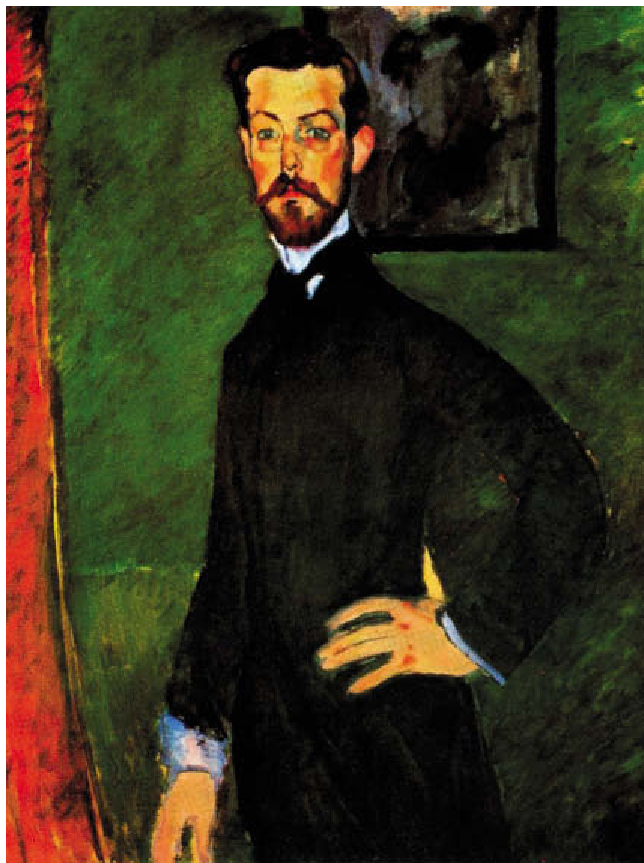
Хотя при жизни Амедео Модильяни был известен лишь в узких кругах почитателей живописи, после смерти слава о нем разлетелась по всему миру.

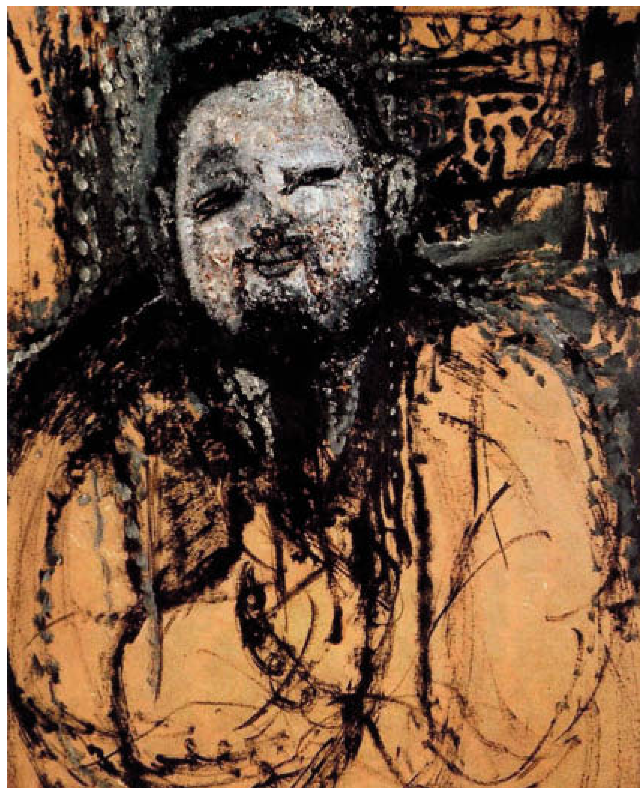
«Еврейка», 1908, холст, масло.
Частная коллекция

РАННИЕ ГОДЫ

Амедео Модильяни родился 12 июля 1884 года в городе Ливорно в Италии в семье евреев-сефардов. Его отец, Фламинио Модильяни, был горным инженером и руководил угольными шахтами в Сардинии, а мать, Евгения Гарсен, зарабатывала на жизнь преподаванием французского языка и переводами (кстати, именно Евгении Модильяни принадлежит несколько переводов на французский язык работ знаменитого итальянского писателя и поэта Габриэля д'Аннунцио). В семье Модильяни Амедео был четвертым и самым младшим ребенком.

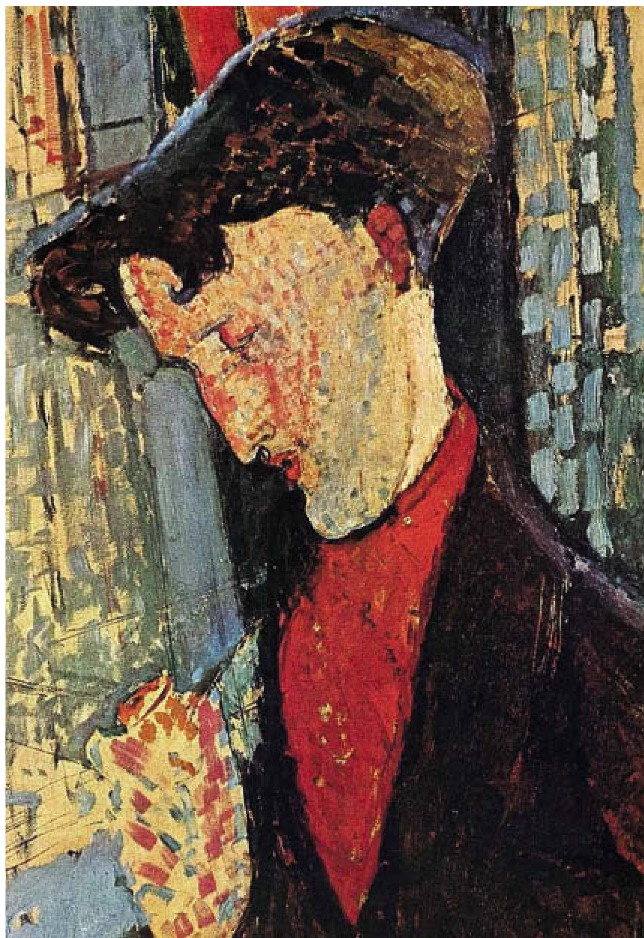

«Портрет Поля Александра на зеленом фоне», 1909, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет Диего Риверы», 1914, холст, масло. Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф

Ко времени рождения Амедео дела семьи пришли в упадок, и Фламинио с Евгенией с трудом сводили концы с концами. А ведь когда-то Фламинио Модильяни был зажиточным человеком: он не только управлял шахтами, но и владел несколькими десятками акров леса, принадлежавших семье Модильяни. Увы, но Фламинио оказался не очень хорошим дельцом. Говорят, что в тот день, когда маленький Амедео появился на свет, судебные приставы заявились в дом Фламиния и Евгении, намереваясь описать имущество семьи. Однако Фламинио неплохо

«Портрет Фрэнка Берти Хэвиленда», 1914, холст, масло. Собрание Джанни Маттиоли, Милан

знал итальянские законы, согласно которым семья из всего подлежащего описи имущества могла оставить себе лишь кровать, на которой недавно родила или собиралась рожать одна из живущих в доме женщин. Предприимчивый Фламинио, недолго думая, свалил на кровать Евгении весь свой нехитрый скарб и таким образом сохранил хотя бы часть семейного имущества.

Чтобы хоть немного помочь супружеской чете, к ним переселяется отец Евгении, Исаако Гарсен. Дети очень любили деда, который оказал сильное влияние на маленького Амедео. Однако истинным учителем для мальчика все же стала его мать, женщина романтичная и утонченная.

О жизни Модильяни известно не так уж и много. Однако до наших дней дошел один документ, которому, без сомнения, можно верить: дневник матери художника. Евгения начала вести его сразу после рождения младшего сына. И это один из немногих документальных источников о жизни художника.

«Кариатида», 1913–1914, бумага, карандаш, пастель, акварель. Частная коллекция

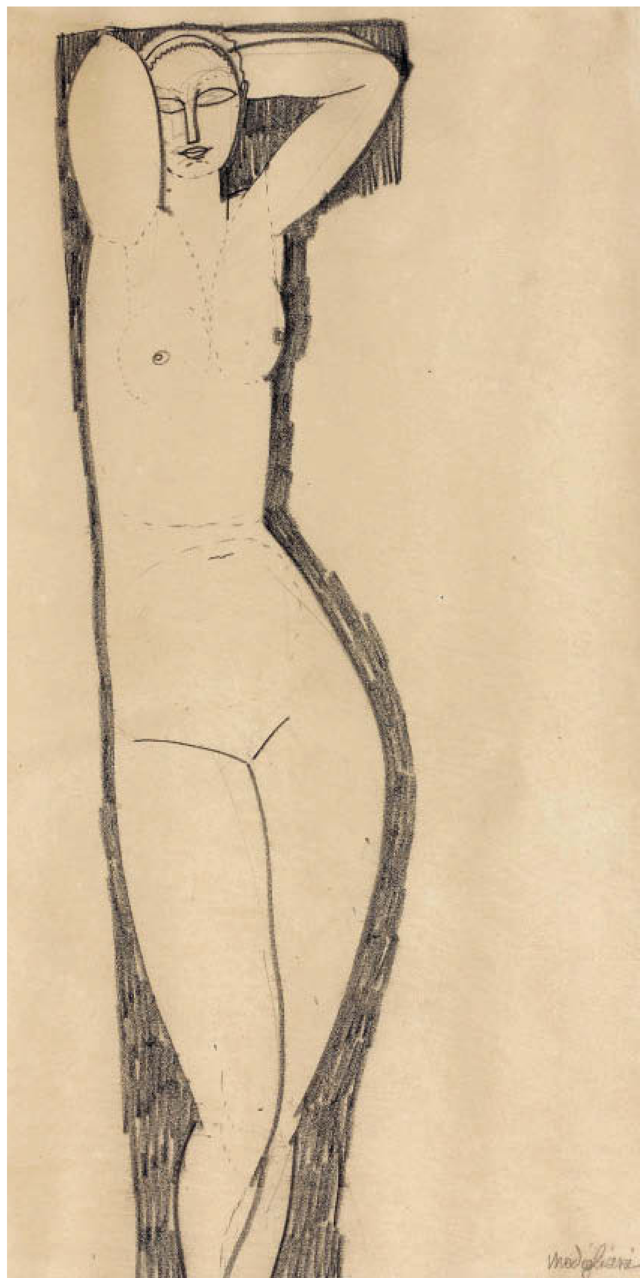
К сожалению, с детства у Амедео были серьезные проблемы со здоровьем, и это конечно же во многом определило всю его жизнь. Когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, он заболел плевритом. В четырнадцать лет — тифом — болезнью, которая в то время считалась неизлечимой. Как впоследствии вспоминала мать художника, в те страшные дни на ее сына, метавшегося в бреду, снизошло откровение, и он принял решение стать художником. Вскоре болезнь отступила. Но Модильяни уже не мог найти покоя и всей душой стремился к живописи. Разумеется, любящим родителям не оставалось ничего другого, как только позволить Амедео бросить школу, чтобы он мог брать уроки рисования и живописи в ливорнской Академии искусств.

ИТАЛИЯ

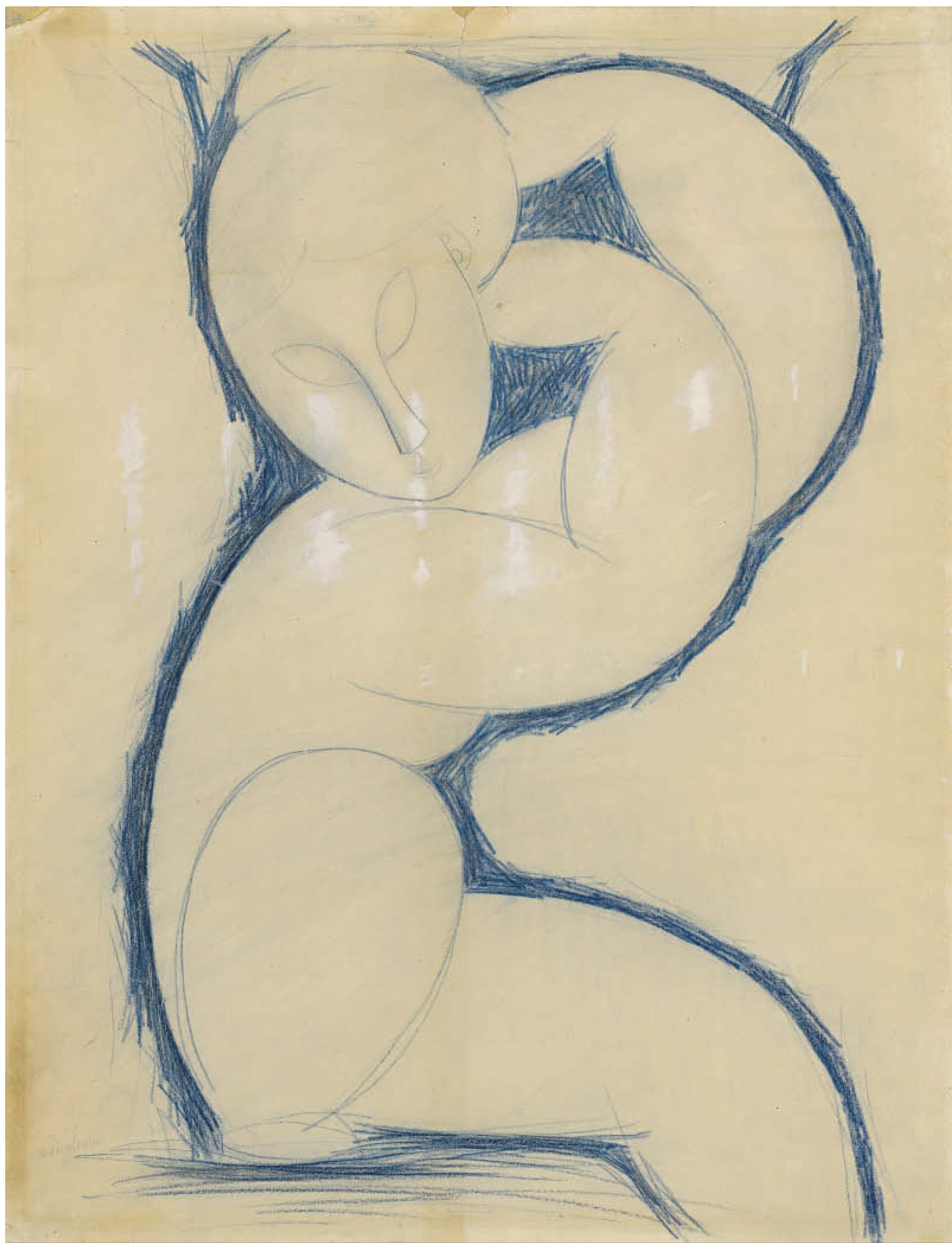
Посещать ливорнскую Академию искусств Модильяни начал в 1898 году. В своем классе Амедео был самым юным учеником. Занятий было много: студенты изучали всевозможные живописные техники, пытались рисовать с живой натуры...

В 1900 году здоровье Амедео снова ухудшилось — он заболел туберкулезом. Матери пришлось забрать сына из Академии и провести с ним зиму в Неаполе и Риме.

После болезни Амедео долго приходил в себя. Когда он окончательно оправился от недуга, то вместе с другом, Оскаром Гилья, поехал во Флоренцию, где поступил в Свободную школу живописи. Там он начал обучение у Джованни Фаттори — одного из крупнейших представителей итальянской живописной школы XIX века.

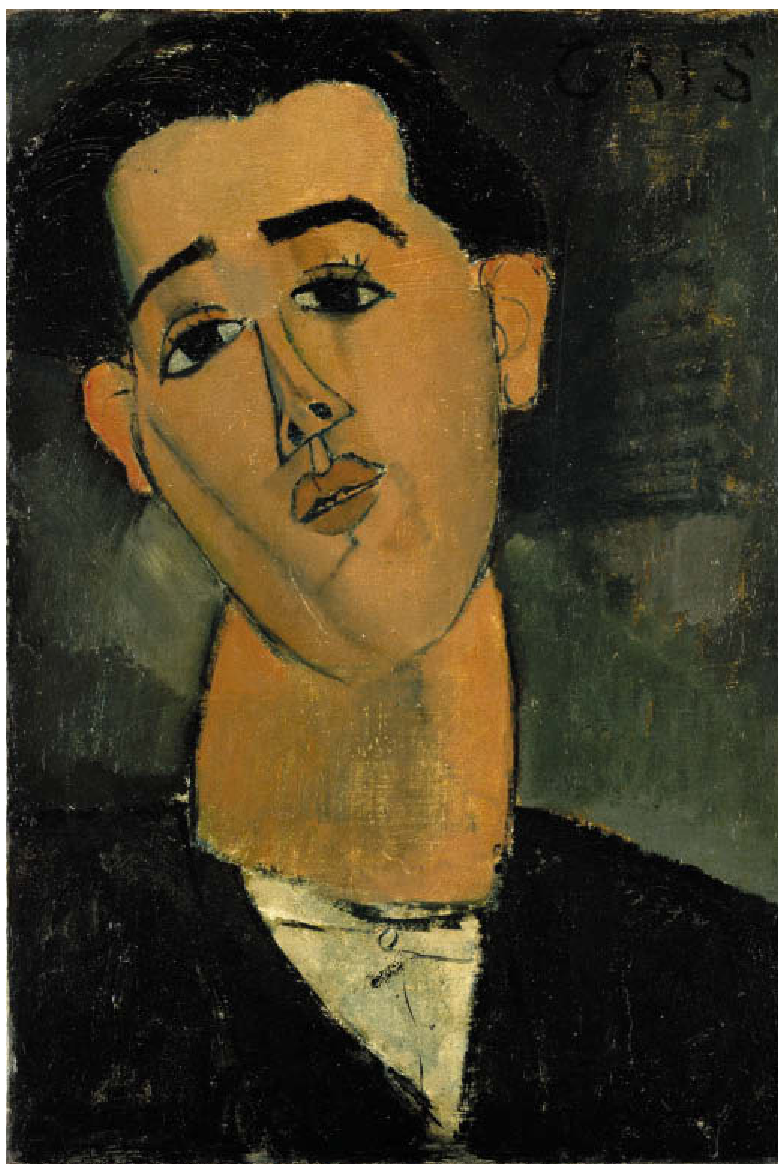
«Кариатида», 1913–1915, бумага, карандаш, пастель, акварель. Частная коллекция

«Кариатида», 1913–1915, бумага, карандаш, пастель, акварель. Национальная галерея Виктории, Мельбурн

Помимо уроков молодой Модильяни постоянно посещал музеи и церкви и в конце концов страстно увлекся искусством Возрождения.

Но друзьям — Амедео и Оскару — не сиделось на месте, и в 1903 году они вновь отправились в путешествие, на сей раз в Венецию. Там Модильяни поступил в Институт изящных искусств, где и начал свое знакомство с великолепными работами французских импрессионистов, в том числе скульптурами Родена.

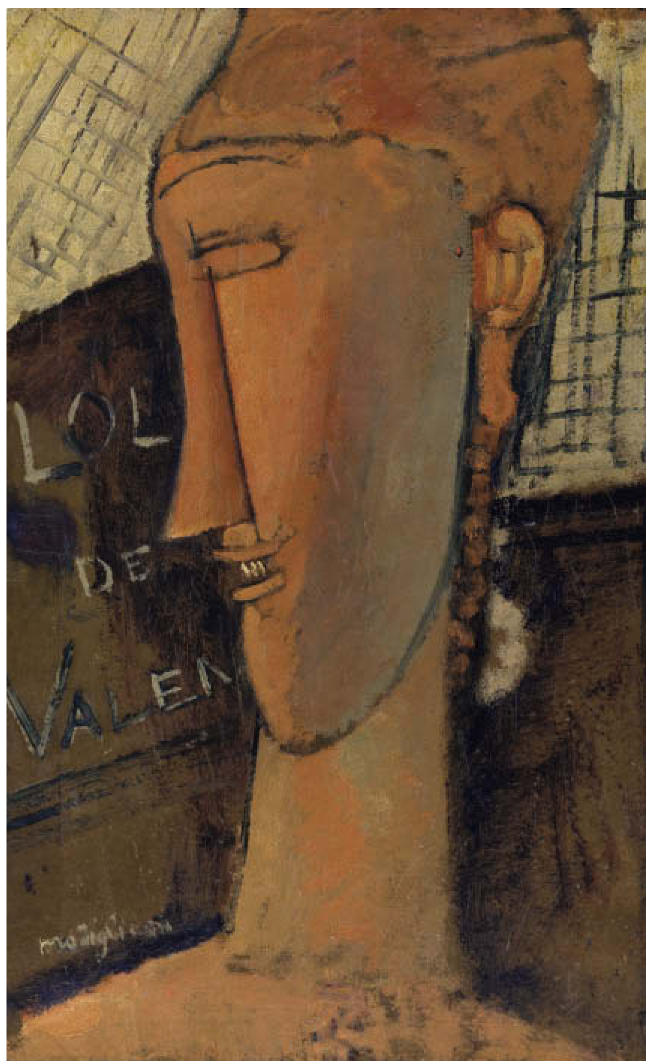
«Портрет Хуана Гриса», 1915, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

ПАРИЖ

В начале 1906 года Модильяни решил воплотить в жизнь свою мечту — он переехал в Париж, который в то время являлся центром мирового искусства. Молодой художник снял небольшую студию на Монмартре и начал посещать занятия в Академии Коларосси. Во Франции он также постоянно бывает в музеях, любуется церковными интерьерами, с удовольствием знакомится как с классической живописью и скульптурой, так и с объектами современного искусства.

Несмотря на слабое здоровье, юный Амедео с головой окунулся в веселую жизнь парижской богемы. Один из его самых первых парижских друзей, немецкий художник Людвиг Мейднер, так отзывался о Модильяни: «Наш Модильяни был типичным и вместе с тем очень талантливым представителем богемного Монмартра; скорее даже он был последним истинным представителем богемы».

К сожалению, все это время Модильяни испытывал серьезные денежные трудности. Впрочем, ему всегда везло — в самой плачевной ситуации находи-

«Лола де Валанс», 1915, холст, масло.
Частная коллекция

лись люди, готовые протянуть ему руку помощи. Спустя год жизни в Париже юный художник познакомился с молодым доктором Полем Александром и переехал в его особняк. В тот период Поль стал самым преданным поклонником творчества Амедео. За все время их дружбы Поль Александр приобрел множество работ Модильяни: в коллекции доктора оказались двадцать пять живописных и четыреста пятьдесят графических работ.

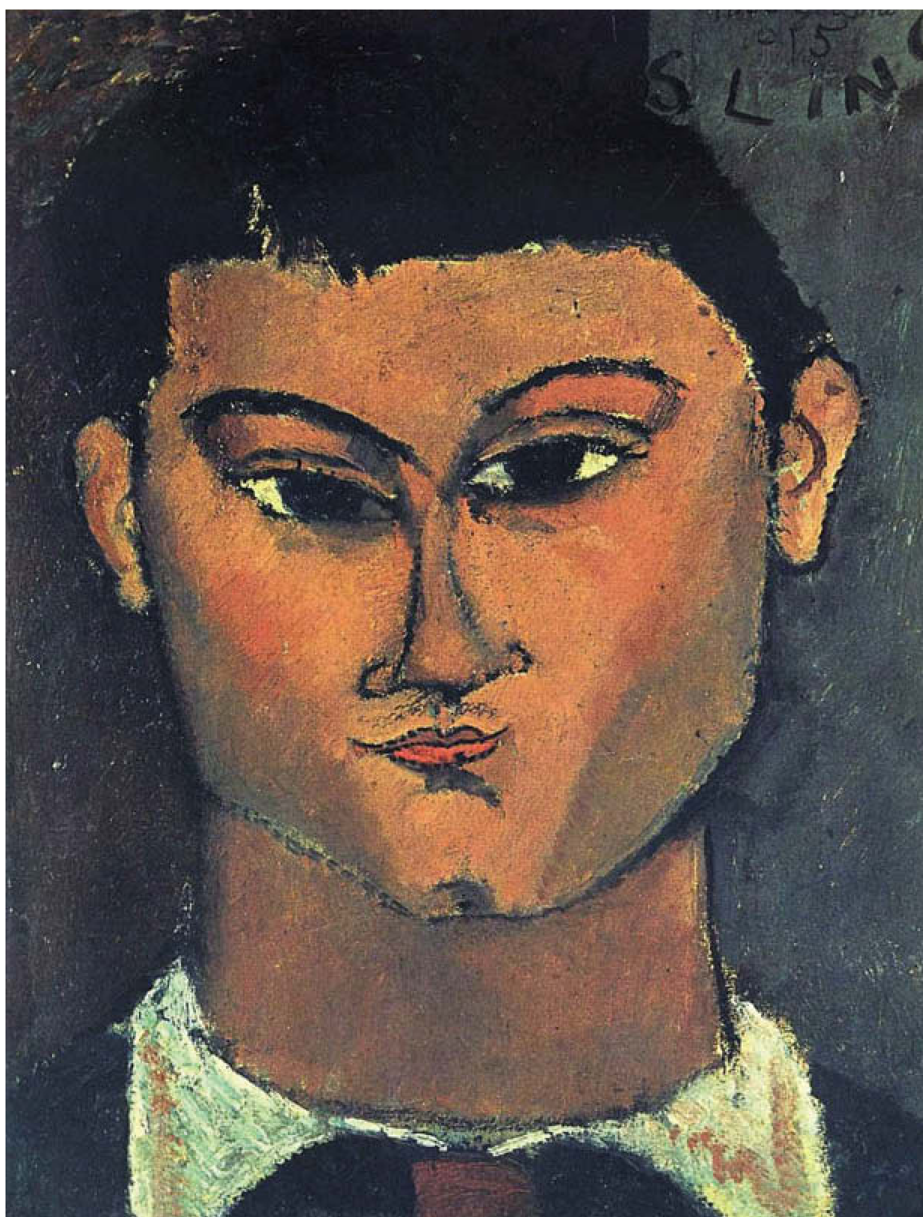
В этом же году работы Модильяни появились на нескольких парижских выставках. К сожалению, внимание публики обошло художника стороной. В то время модным был кубизм, а работы Амедео едва ли можно было хоть как-то соотнести с этим направлением.

Вообще, творчество Амедео Модильяни довольно сложно и многогранно. Его тяжело охарактеризовать парой-тройкой слов. Но Амедео по праву называют художником парижской школы — во время жизни в Париже он испытал влияние таких общепризнанных мэтров изобразительного искусства, как Тулуз-Лотрек, Сезанн, Пикассо, Ренуар. Помимо прочего во времена юности Модильяни была чрезвычайно популярна африканская тема, нашедшая отражение в скульптурах мастера. Его привлекали простые, грубоватые и вместе с тем выразительные формы, чистота силуэта. Экспрессионизм же в творчестве Модильяни проявляется в большой эмоциональности его картин. Основной особенностью его произведений и фирменным стилем являются немыслимо вытянутые головы, покоящиеся на длин-

В наследство Модильяни оставил нам огромное количество картин и эскизов. Прежде всего художника интересовал человек, хотя на сегодняшний день известно и несколько пейзажей, принадлежащих кисти Модильяни. А вот натюрморты и жанровые сцены его не интересовали в принципе.

ных шеях идеальной формы, и чуть намеченные черты лиц, напоминающие нам об изображениях древних богов.

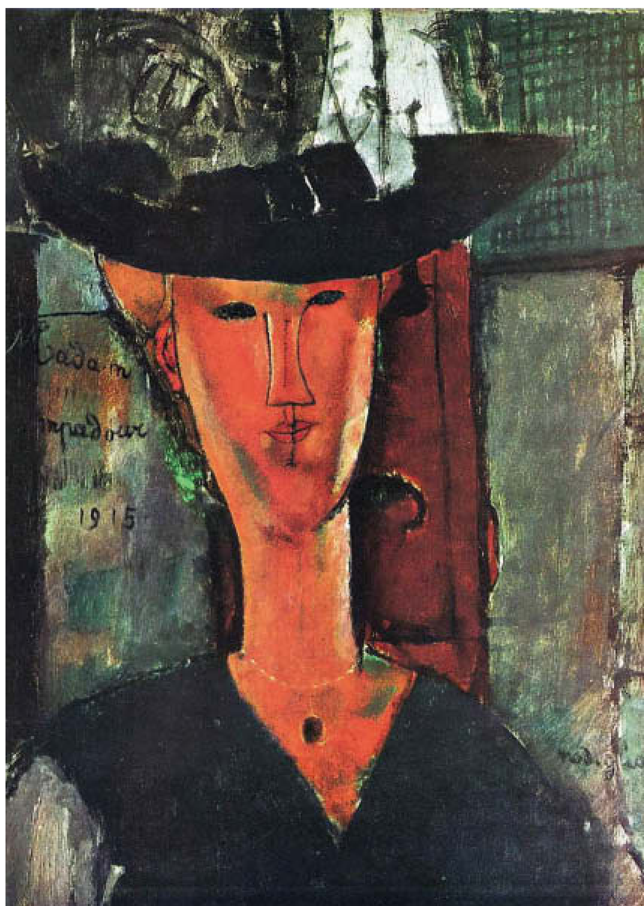
Были ли эти причудливые образы исключительно плодом богатой фантазии талантливого живописца? Все может быть. Но некоторые искусствоведы обращают внимание на такой интересный факт. Модильяни был евреем. Он вращался в богемных парижских кругах, славящихся своим космополитизмом и свободомыслием, однако при этом не утратил культурной и духовной связи со своим народом. Говорят, он частенько представлялся новым знакомым как «Модильяни, еврей». Тора

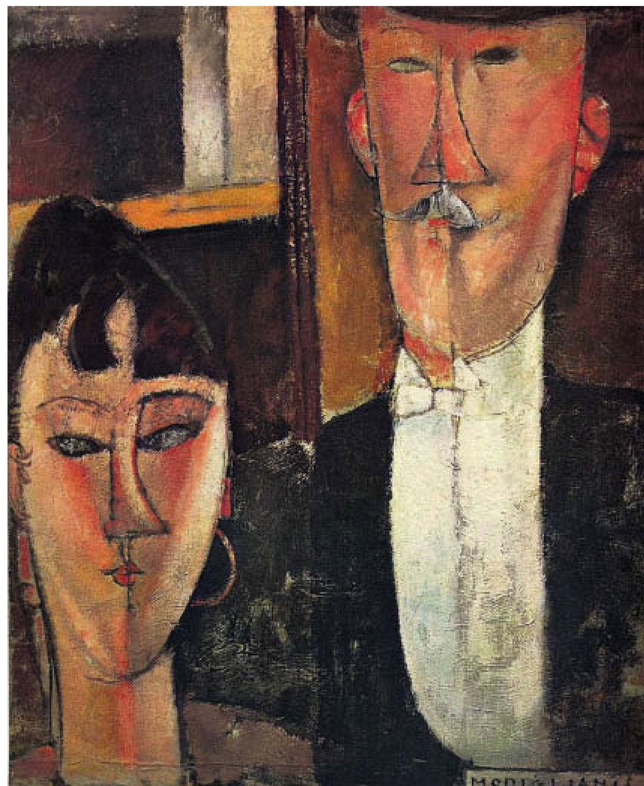
«Портрет Моше Кислинга», 1915, холст, масло.
Собрание Эмилио Йези, Милан

запрещает правоверным иудеям реалистично изображать Божьих созданий, людей и животных, чтобы они не впали в грех идолопоклонства. Возможно, именно поэтому Модильяни, стараясь не нарушать предписаний священной книги, был вынужден создавать необыкновенные, ирреальные образы. И возможно, именно поэтому среди художников-авангардистов начала века было так много евреев.

Главным предметом интереса страстного итальянца всегда были женщины. Он восхищался женской красотой, изящные изгибы женского тела буквально сводили его с ума. Моди — так художника называли друзья — прославился на весь богемный Париж своими любовными похождениями. Он был беден, но обаятелен, обходителен и, что уж греха таить, красив, а потому на чувства его с охотой отвечали не только деревенские красавицы, недавно приехавшие во французскую столицу, горничные и прачки, но и состоятельные дамы, жаждавшие новизны ощущений.

«Дама в шляпе», 1915, холст, масло.
Чикагский институт искусств, Чикаго

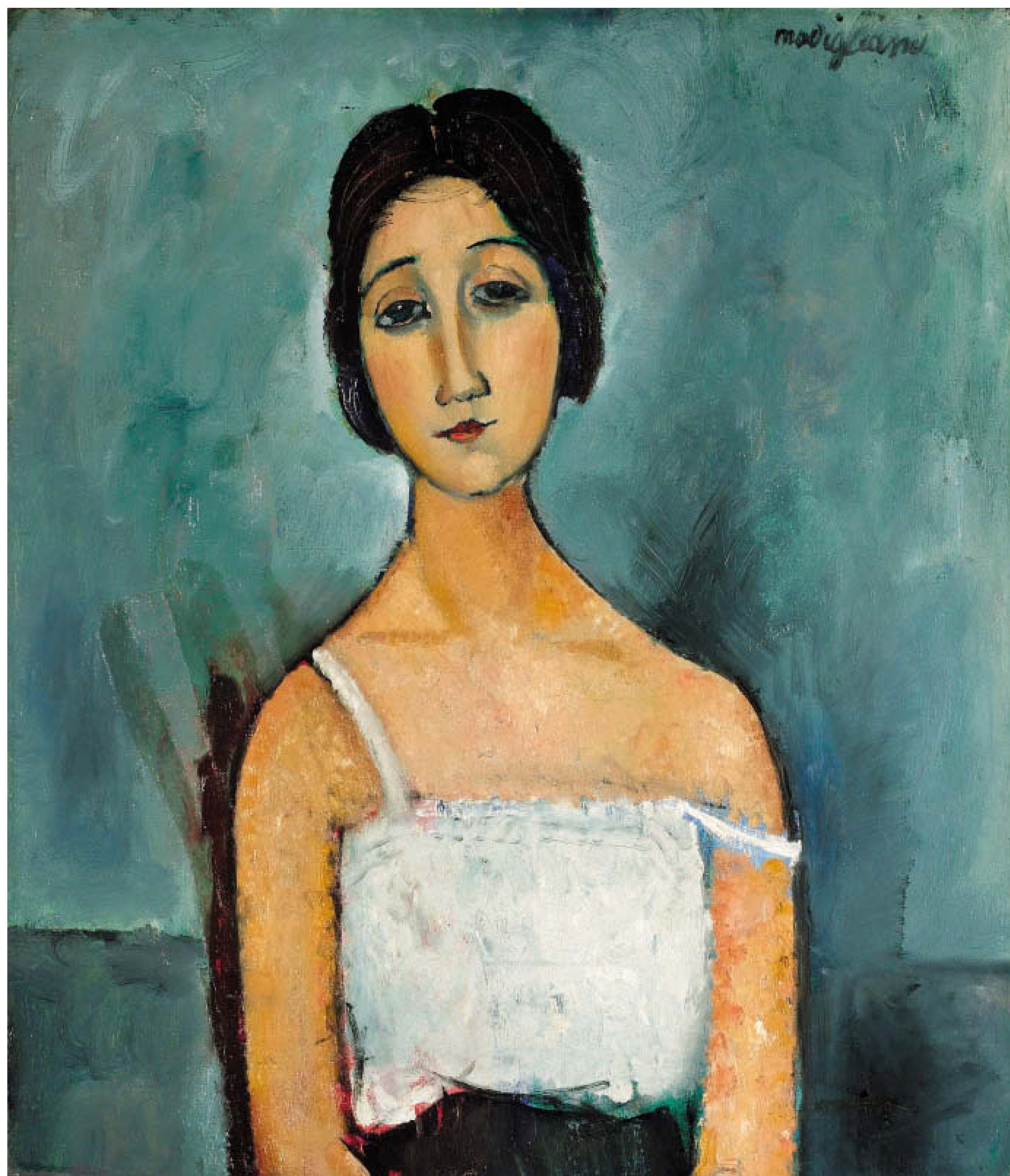
«Невеста и жених»,
1915–1916, холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк

По-французски «Моди» (maudit) означает «проклятый».

«Жак Липшиц и его жена Берта», 1916, холст, масло.
Чикагский институт искусств, Чикаго

Самой известной возлюбленной Амедео была сама Анна Ахматова. Встреча двадцатилетней Анны и двадцатипятилетнего Амедео произошла в 1910 году в Париже. К тому времени Ахматова уже успела выйти замуж, однако брачные узы не удержали ее от страстного романа с итальянским мастером. Говорят даже, что юная Анна в отсутствии Амедео приходила к его дому и бросала в открытые окна розы. Что ж, они оба были молоды, талантливы, красивы. Казалось, что впереди целая жизнь, наполненная удивительными чувствами, путешествиями, приключениями...

«Кристина», 1916, холст, масло. Частная коллекция

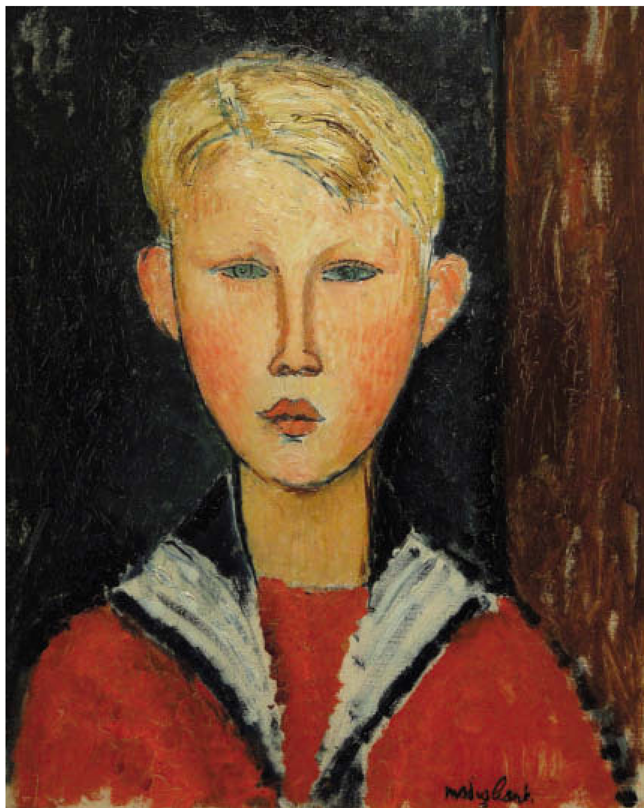
После того, как Анна уехала обратно, в Россию, Амедео буквально забросал свою возлюбленную страстными, полными любви и нежности письмами. А потому нет ничего удивительного в том, что Анна поддалась такому напору чувств и на следующий год снова побывала в Париже. Формальным поводом было желание увидеть выступление знаменитой балетной труппы Дягилева, гремевшей тогда на всю Европу. На самом же деле Анна стремилась еще раз увидеть своего любимого Амедео.

Сама Ахматова так впоследствии описывала отношения, связывавшие ее с итальянским мастером: «Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыханье искусства еще не обуглило, еще не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем,

Сергей Павлович Дягилев (1872–1929), знаменитый антрепренер, один из основоположников творческой группы «Мир Искусства», на весь мир прославился прежде всего как один из основоположников знаменитой балетной труппы, получившей название «Русский балет Дягилева» (1911). Дягилев не только оказал существенное влияние на развитие современного хореографического искусства. Именно он представил европейской публике такие знаменитые балеты, как «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная», благодаря которым возникла мода на все русское. Особой популярностью балет Дягилева пользовался во Франции и Великобритании.

«Сидящая обнаженная», 1916, холст, масло. Галерея Курто, Лондон

«Голубоглазый мальчик»,
1916, холст, масло.
Частная коллекция

как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пресекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который прятался где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его навсегда остался в моей памяти. Я знала его нищим. И было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания».

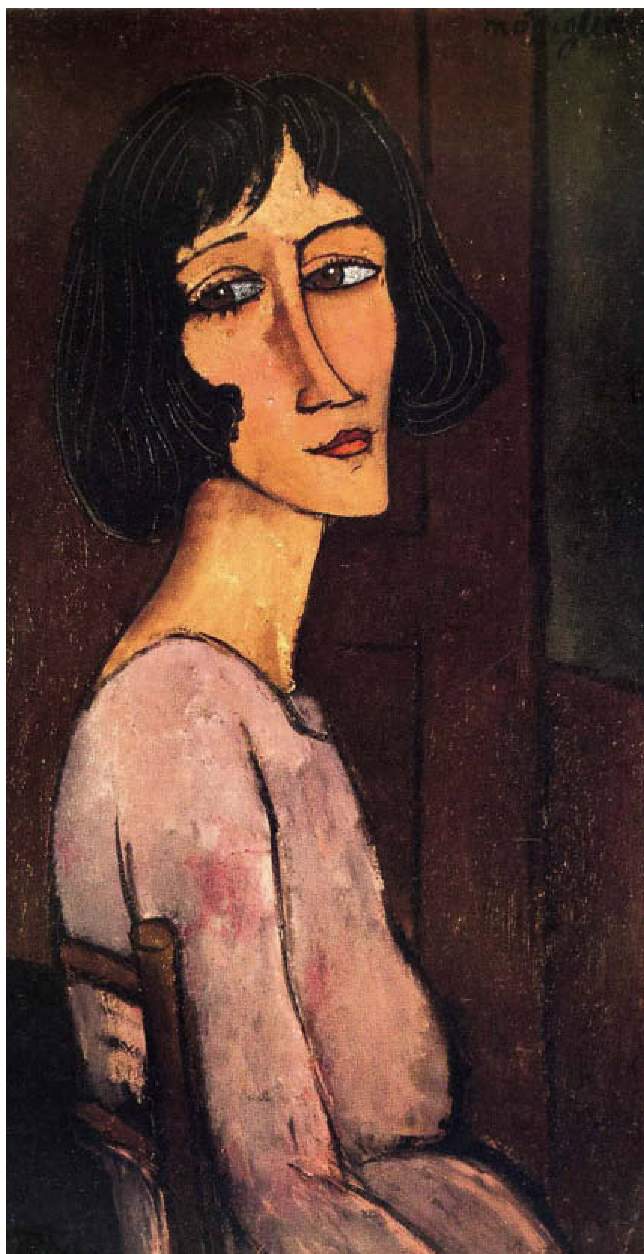
До наших дней сохранилось шестнадцать рисунков, на которых изображена Анна Ахматова.

СКУЛЬПТУРА: КАРИАТИДЫ

Еще одной вехой в искусстве Модильяни можно назвать его увлечение скульптурой. В 1909 году он познакомился с румынским скульптором Константином Брынкуши, который оказал на художника огромное влияние.

«Портрет мадам Ренуар», 1916, холст, масло.
Частная коллекция

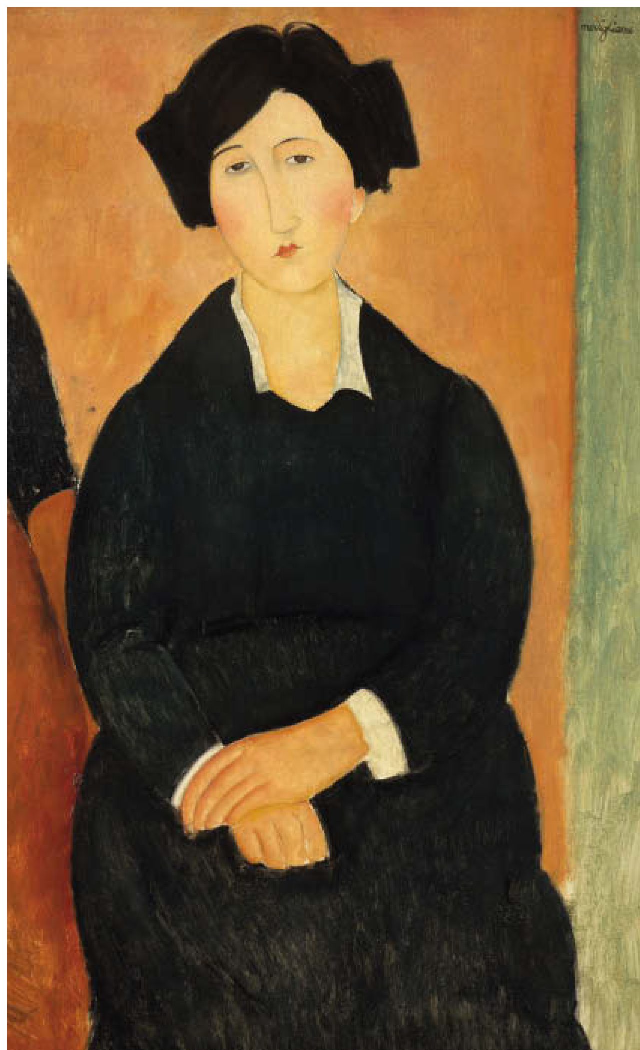

«Портрет Маргариты», 1916, холст, масло. Собрание Г. Н. Абрамса, Нью-Йорк

Надо сказать, что публика по-прежнему не воспринимала творчество Амедео, так что на какое-то время он с легкостью переключился с создания картин на скульптуры. Злые языки поговаривают, что мастер, которому всегда отчаянно не хватало денег, вынужден был воровать каменные блоки со стройплощадки парижского метрополитена.

В 1911 году в ателье португальского художника Амадео Де Соуза-Кордосу молодой скульптор выставил несколько созданных им скульптурных изображений головы.

Через год на Осеннем салоне Модильяни опять представил на суд публики скульптурные изображения головы, некоторые из которых даже были куплены.

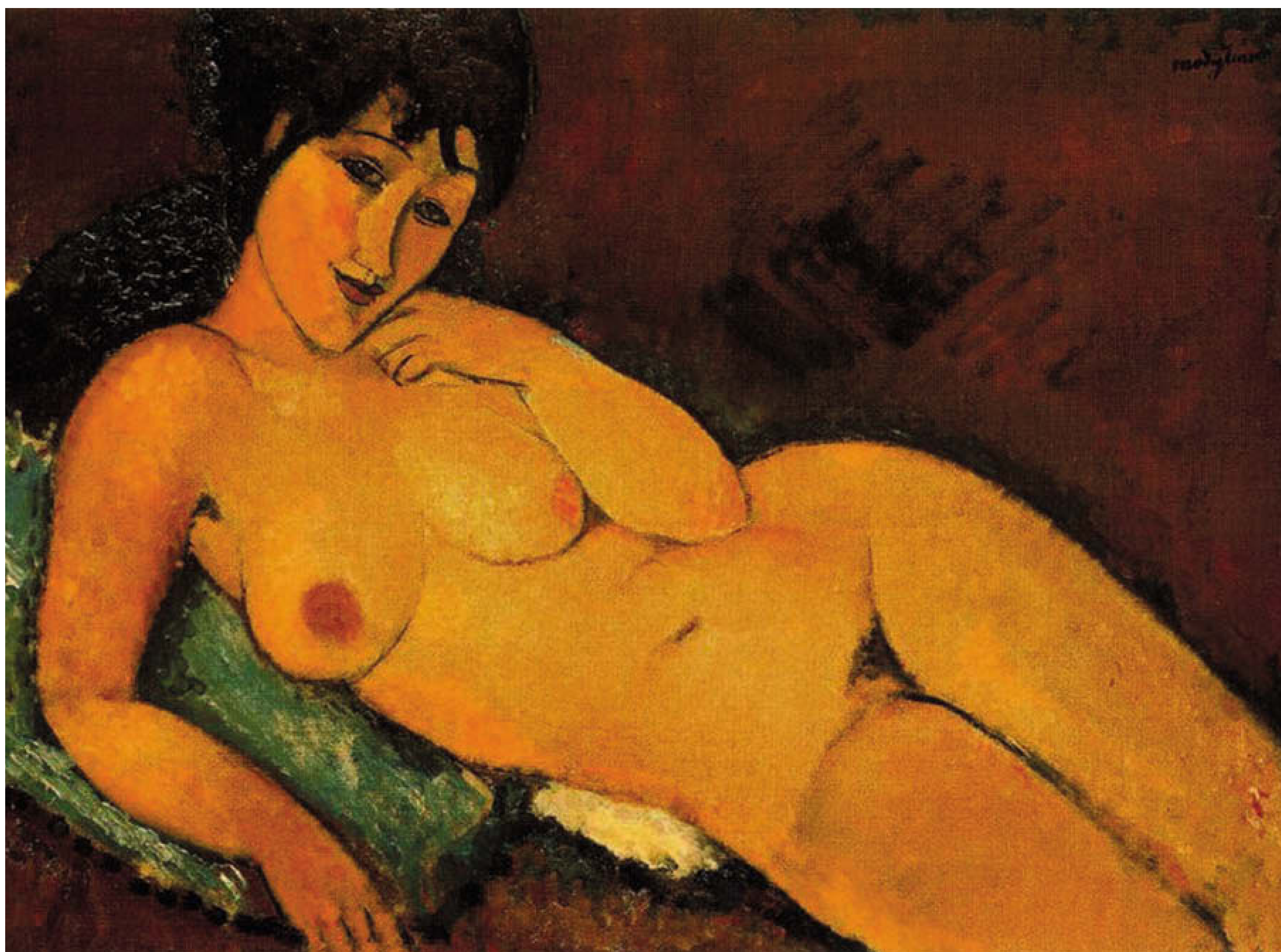

«Итальянка», 1917, холст, масло. Частная коллекция

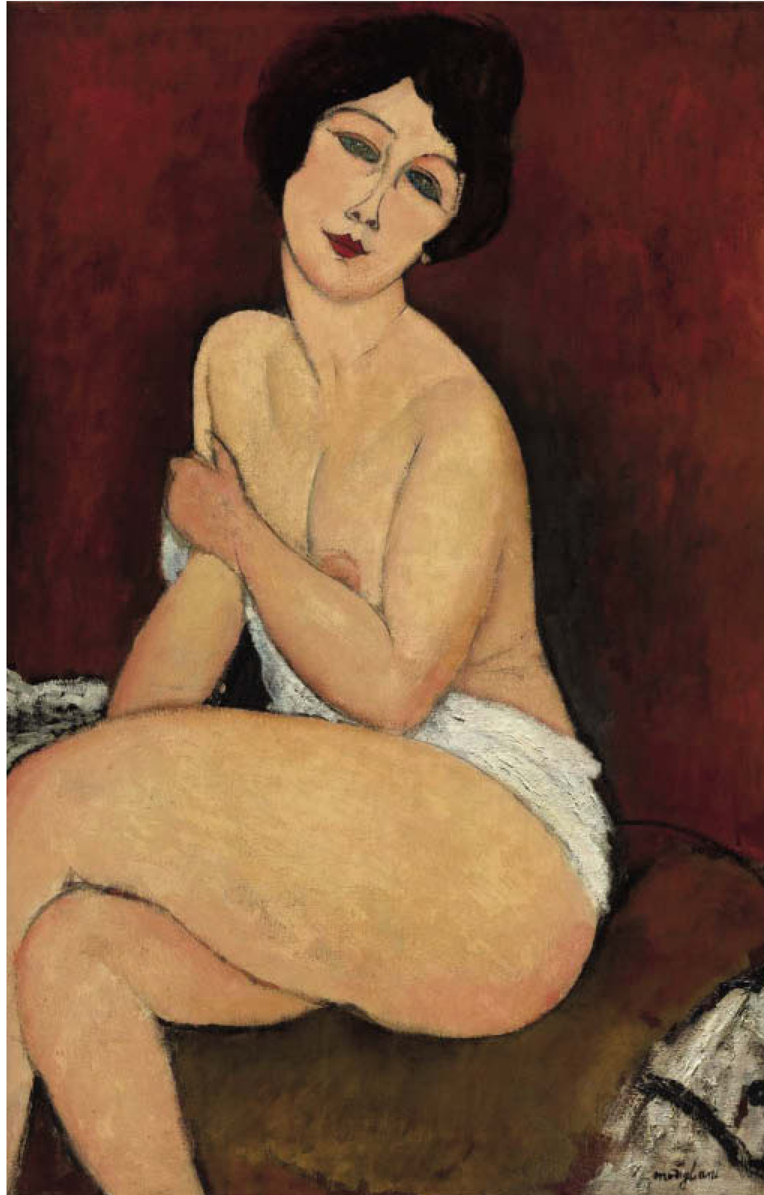
В 1910 году в Париже Амедео Модильяни познакомился с Анной Ахматовой. А в 1911 году художник создал шестнадцать ее портретов.

Именно тогда у Модильяни родилась грандиозная мысль — создать храм Красоты. Желая поскорее воплотить эту идею в жизнь, он начал ваять кариатид — статуи одетых женщин, которые заменяют собой колонны и поддерживают антаблемент.

Но кариатиды Модильяни очень сильно отличаются от тех величественных женщин с идеальными пропорциями, которые украшали античные храмы. У кариатид Амедео была одна весьма характерная особенность: складывается впечатление, что его «дамы» на своих плечах держат не одно здание, а целый мир. В них нет изящества, руки, ноги и колени — мощные, а все тело передает напряжение, как физическое, так и эмоциональное.

«Обнаженная на синей подушке», 1917, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Обнаженная, сидящая на диване», 1917, холст, масло.
Частная коллекция

Окрыленный успехом, весной 1913 года Модильяни отправился в Ливорно, где провел около трех месяцев. Судя по его письмам, там он работал с мрамором, а готовые скульптуры отправлял в Париж. К сожалению, ни одна из них не сохранилась. Увы, но художник не смог долго жить в Ливорно и работать с камнем — каменная пыль привела к обострению туберкулеза легких, тяжелого заболевания, которым мастер страдал еще в детстве. А потому Амедео с тяжелым сердцем был вынужден оставить скульптуру. Правда, в том же году Модильяни вернулся к живописи.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИВОПИСИ

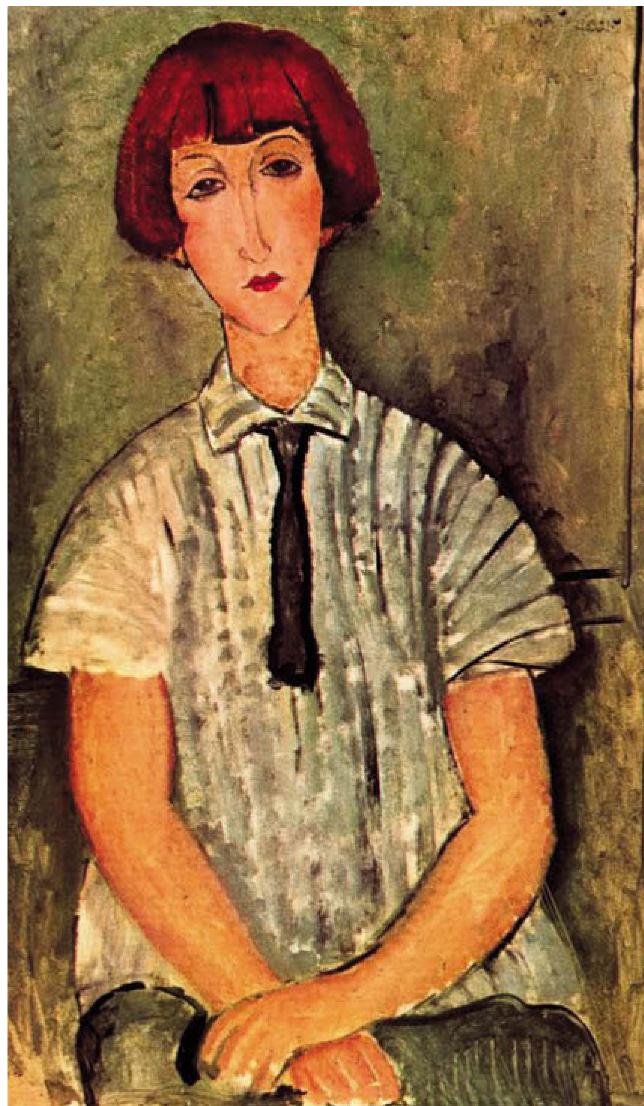
В 1914 году началась Первая мировая война. Модильяни очень хотел отправиться на фронт, но слабое здоровье помешало его намерениям — молодого человека попросту признали негодным к службе. Поэтому военные годы он провел в Париже, общаясь с небольшой группой художников.

В этот период он нашел нового поклонника и покровителя — коллекционера и по совместительству владельца художественной галереи Поля Гийома, который выставлял работы Амедео в своей галерее.

В те же годы он написал портреты своих друзей: Сутина, Жака Липшица, Пикассо и других знаменитых людей того времени. Именно эти портреты превратили Амедео в одну из центральных фигур парижской богемы.

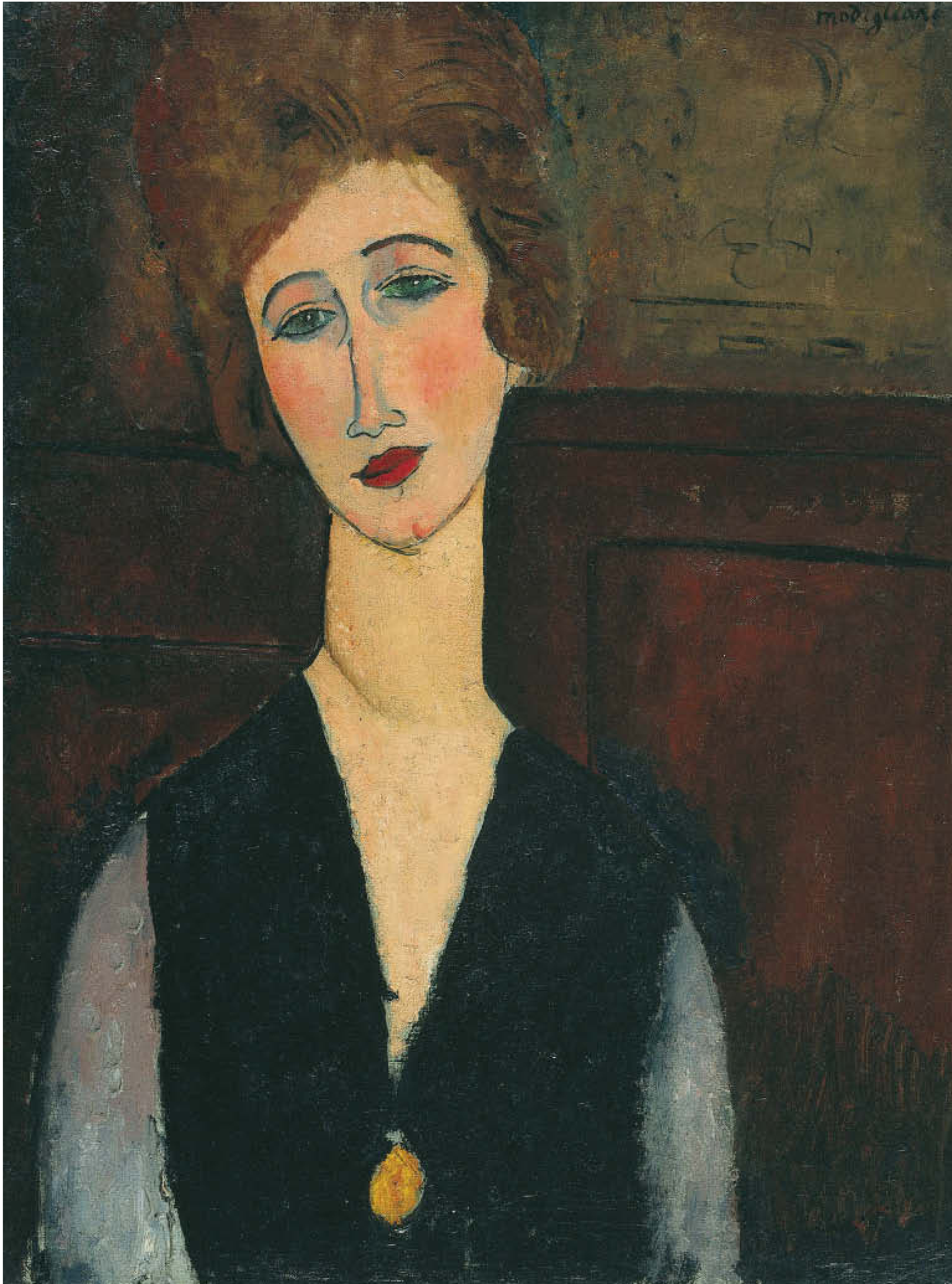
Все работы Модильяни необычайно выразительны и невероятно эмоциональны. Не является исключением из общего правила и картина «Портрет Хуана Гриса». Хуан Грис был известным испанским художником и скульптором, одним из основателей кубизма.

Этот портрет выделяется тонким психологизмом и оригинальной манерой исполнения. На полотне перед нами предстает характерно-скульптурный образ испанского художника с четко прорисованными чертами лица и головой, наклоненной таким образом, что ее овал весьма выразительно контрастирует с цилиндром шеи (излюбленный прием художника).

«Девушка в блузе», 1917, холст, масло. Частная коллекция

В 1915 году Амедео Модильяни переехал на улицу Норвейн на Монмартре, где написал портреты своих друзей Пикассо, Сутина, Жака Липшица и прочих знаменитостей того времени.

«Женский портрет», 1917–1918, холст, масло.
Частная коллекция

«Женский портрет», 1917–1918, холст, масло.
Частная коллекция

Также он создал портрет своего близкого друга — мексиканского живописца и политического деятеля левого толка Диего Риверы, одного из самых талантливых художников своего времени.

Как и у самого Модильяни, жизнь и творчество Диего Риверы были наполнены противоречиями. Еще будучи совсем молодым, Ривера пробовал себя в кубизме, пропагандировавшем искусство ради искусства, а впоследствии стал одним из лидеров мексиканской монументальной живописи. Убежденный коммунист, Ривера, тем не менее, получал заказы в

Соединенных Штатах. В своих работах ему удалось соединить классические пропорции итальянских фресок эпохи Возрождения и доколумбовую скульптуру, кубизм и футуристические идеи. При этом Диего Ривере каким-то чудом удавалось оставаться художником-реалистом.

Именно эти портреты превратили Амедео в одну из центральных фигур парижской богемы.

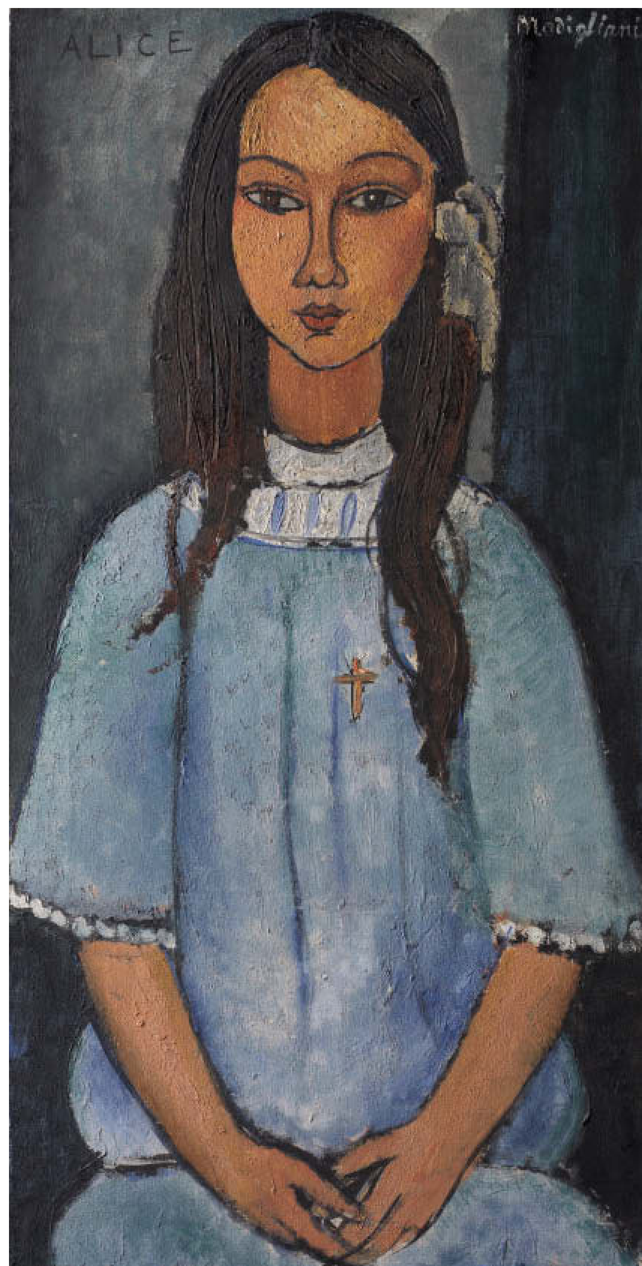
ЮЖНАЯ ФРАНЦИЯ И ПАРИЖ

С 1916 года Модильяни буквально «расцветает» в своем любимом жанре — ню.

Он знакомится с польским поэтом Леопольдом Зборовским. Именно по его заказу были написаны около тридцати полотен ню. С тех пор Модильяни считается одним из самых непревзойденных певцов красоты женского тела. Причем по праву. Он был одним из первых, кто начал писать в стиле ню реалистично. Особенно в эмоциональном плане.

Теперь обнаженная натура у Амедео Модильяни — это реальные портретные изображения, а не абстрактные образы, как было раньше. А теплая световая гамма делает полотна живыми и чувственными. В общем, эти картины смело можно назвать жемчужинами творчества Модильяни.

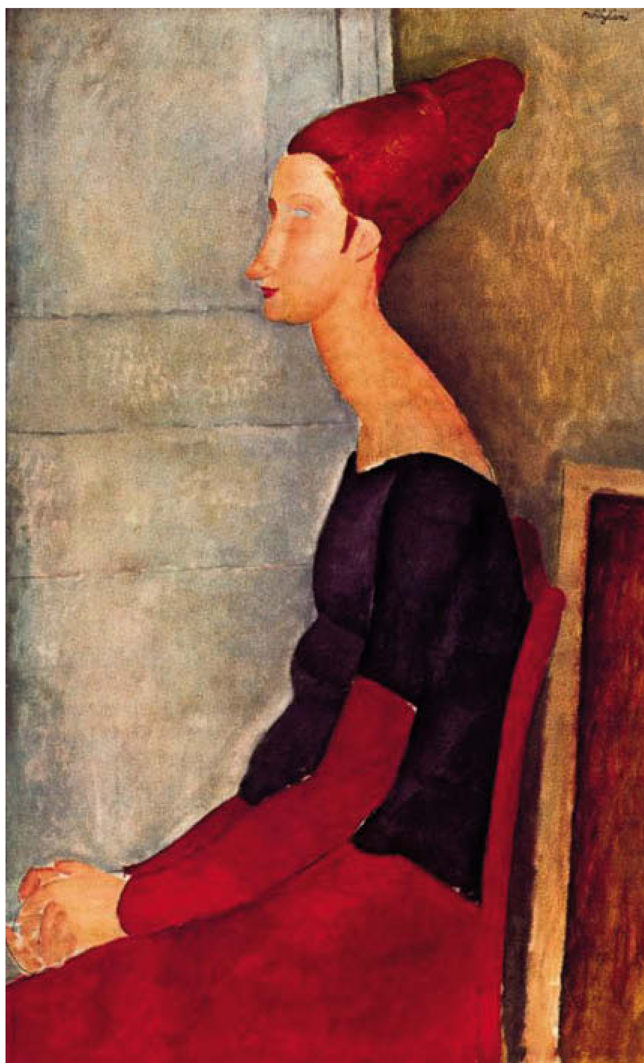
Как правило, натурщицы Модильяни вытягиваются горизонтально вдоль ложа. Картины

«Алиса», 1918, холст, масло. Государственный музей искусств, Копенгаген

с обнаженными девушками похожи на фрески, которые написаны не с конкретной модели, их героини являются собирательным образом. Модильяни в этих женщинах видит не столько чувственность и эротику, сколько идеальную женственность.

Достаточно одного взгляда на «Обнаженную на синей подушке», чтобы понять, насколько Модильяни восхищался красотой женского тела. Модель, которую мы видим на картине, буквально излучает нежность, красоту, юность... Ее лицо кажется невероятно живым, хотя и в этом случае художник не отступает от своего излюбленного приема — он не прорисовывает черты лица, а лишь намечает

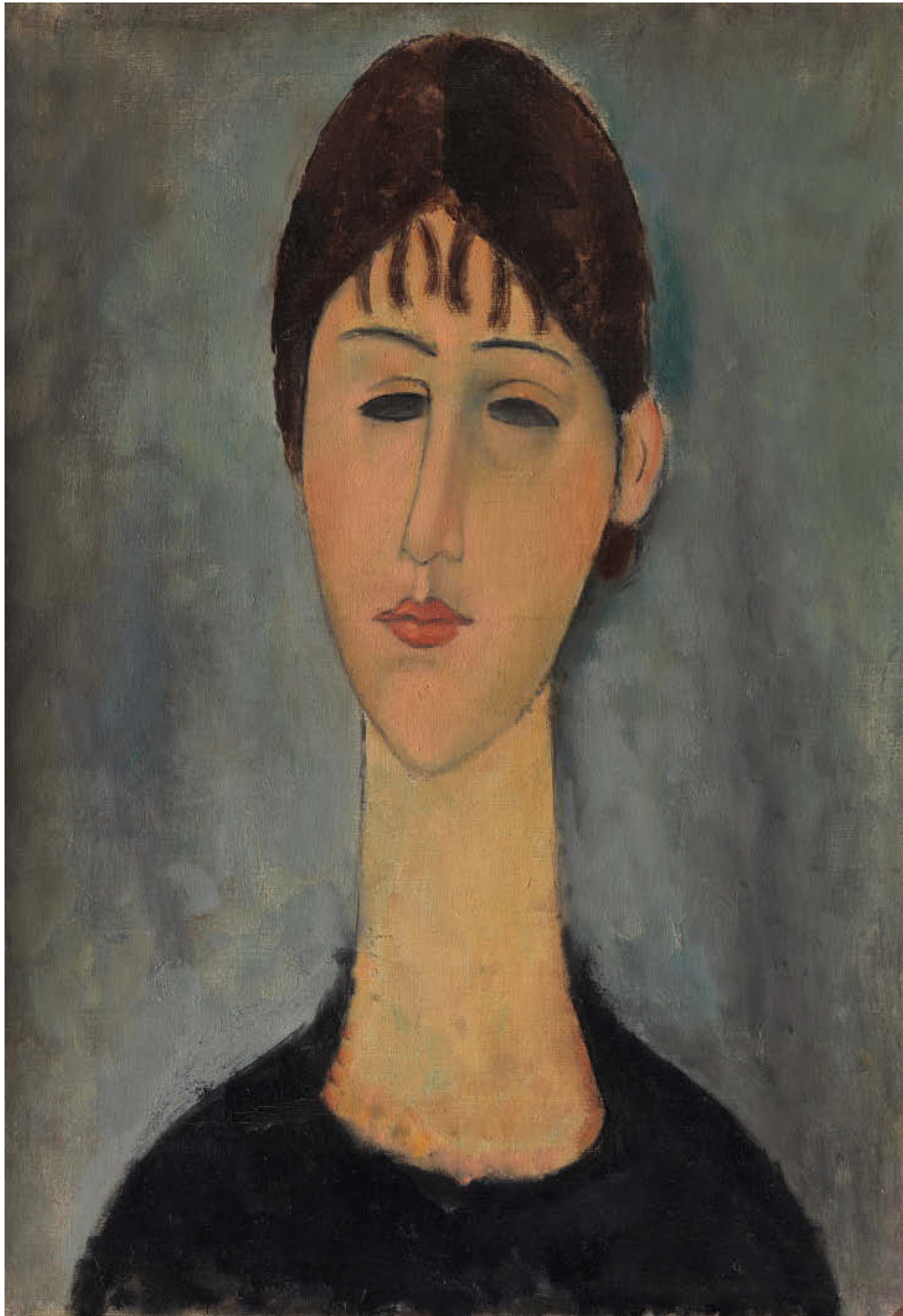
«Портрет Жанны Эбютерн в темном платье», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Девочка в голубом», 1918, холст, масло. Частная коллекция

их контуры. Яркие губы притягивают внимание, заставляя зрителя концентрироваться на лице модели.

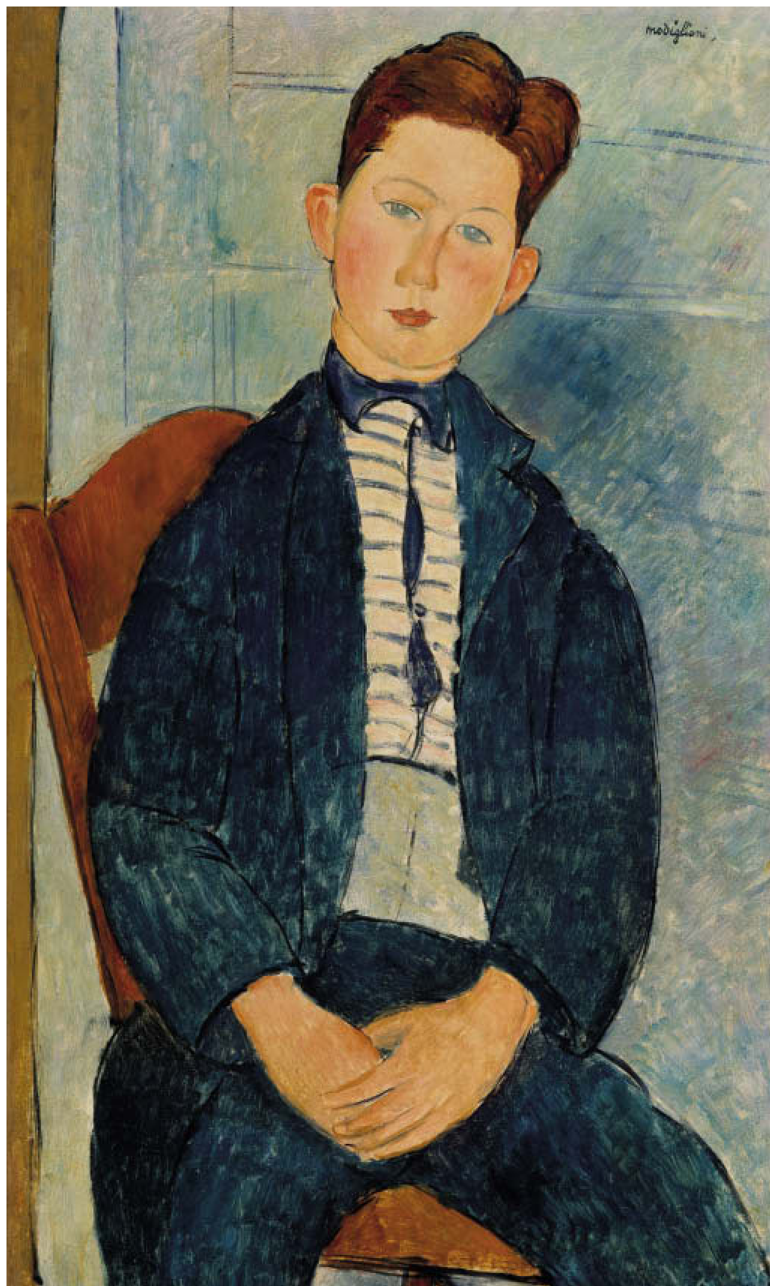
Утонченный художественный вкус с нотками рафинированности находит выражение в картине «Обнаженная». Расслабленная фигура дышит соблазном и покорностью одновременно, полотно буквально наполнено томительным, сладким ожиданием. По традицион-

«Портрет мадам Зборовской», 1918, холст, масло.
Частная коллекция

ной для Модильяни манере — он создает вытянутые, немного резкие линии вкупе с четкостью основных деталей — можно без труда опознать в нем талантливого скульптора.

К сожалению, далеко не все разделяли вкусовые пристрастия Модильяни. В конце концов его картины ню стали причиной крупного скандала, в результате которого 3 декабря 1917 года была даже закрыта выставка художника. А надо сказать, что это была единственная прижизненная выставка Модильяни, состоявшая целиком и полностью из его работ. Она проходила в салоне Берты Вейль. К сожалению, неподалеку находился полицейский участок, откуда и прибыли сотрудники полиции: общественность возмутило такое количество картин, изображающих обнаженную натуру.

«Мальчик в полосатом свитере», 1918, холст, масло. Частная коллекция

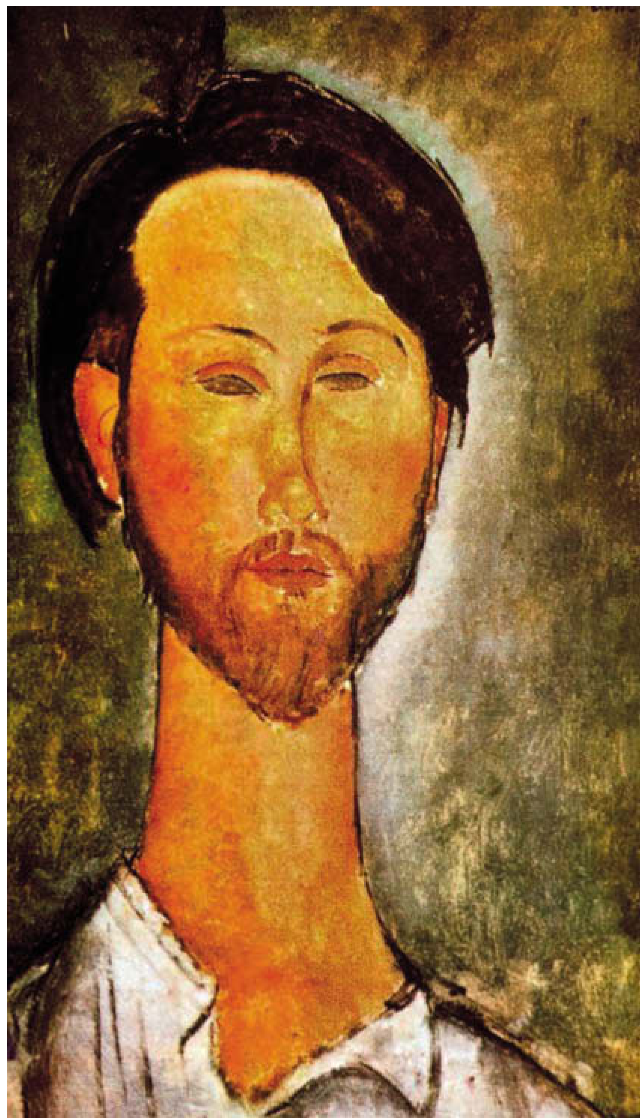
Интересно, что большинство полотен, которые художник решил представить на выставке, изображали Беатрис Гастингс, экстравагантную красавицу англичанку, принадлежавшую к богатой аристократической семье. Яркая, страстная, порывистая Беатрис была под стать самому Модильяни. До встречи с художником она уже успела выступить на цирковой арене, попробовать себя на поприще поэзии, поездить по миру. Одно время она работала обозревателем английской газеты *The New Age*, чей офис находился в Париже. С Модильяни она познакомилась в 1914 году. Страстная любовь вспыхнула с первого взгляда. Совместная жизнь этой яркой пары была далека от идеальной, и при этом в их отношениях все же угадывалась странная гармония: они вместе кутили ночи напролет, закатывали друг другу безумные сцены ревности, доходящие чуть ли не до драк.

Конечно же такая болезненная любовь не могла продлиться долго, однако именно эти чувства подтолкнули Модильяни к созданию самых знаменитых его полотен. Первой не выдержала Беатрис, в 1916 году оставившая художника для того, чтобы больше никогда с ним не встретиться.

Один из редких портретов, созданных Модильяни, — групповой. Этот портрет Липшиц заказал к свадьбе, которая состоялась в 1916 году.

«Портрет Деди (Одетт Гайден)», 1918, холст, масло. Частная коллекция

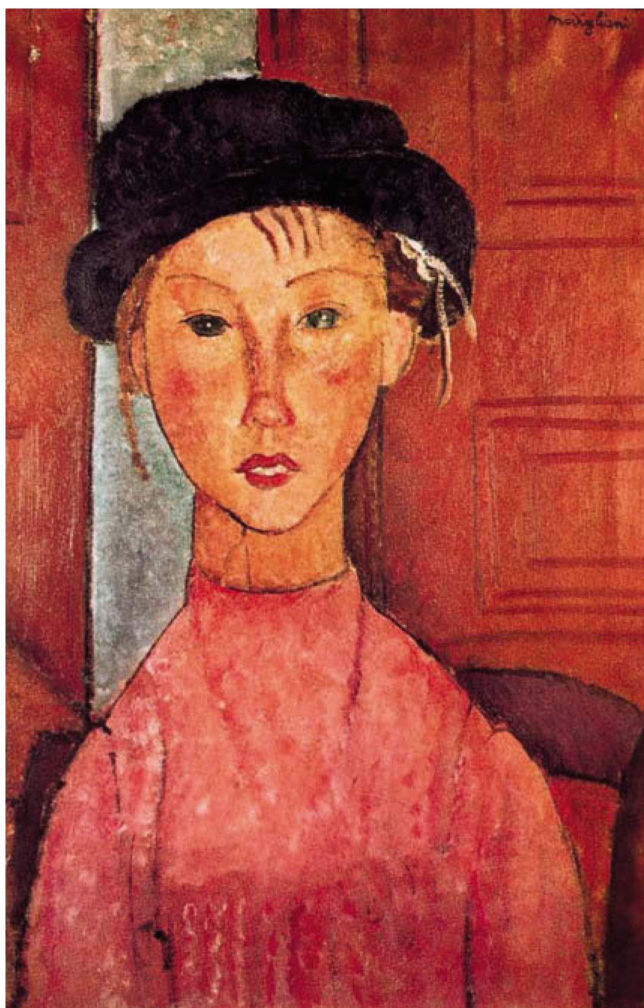

«Портрет Леопольда Зборовского», 1918, холст, масло. Частная коллекция

Жак Липшиц хорошо знал о материальных проблемах Амедео и решил помочь ему — договорился о почасовой оплате, надеясь позировать художнику как можно дольше. Но его благородные намерения пропали втуне — портрет был написан буквально за пару дней.

Картина «Сидящая обнаженная» (1916) является ярким примером интереса, который ис-

пытывал Модильяни к обнаженному женскому телу. Женщина изображена в мягкой манере. Ее светлая кожа наводит на мысли о юности и красоте. Волосы прорисованы очень тщательно, что не характерно для Модильяни, глубокие борозды, оставленные на полотне кистью художника, разделяют пряди на густые локоны. Живое лицо модели существенно отличает картину от поздних полотен живописца, на которых женщины изображены отрешенными, глаза их — пусты и невыразительны. Глаза

«Девушка в шляпе», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Эльвира с белым воротничком», 1918, холст, масло. Частная коллекция

красавицы закрыты, а подбородок покоится на плече. Предположить, что в такой неудобной позе можно уснуть, довольно тяжело, а потому от ее фигуры веет скрытым напряжением.

Зачастую Модильяни писал индивидуальные портреты. Однако картина «Невеста и жених» (1915—1916) является одним из редких исключений. И невеста, и жених одеты модно и дорого: мужчина даже облачился в вечерний

«Прекрасная москательщица»,
1918, холст, масло.
Частная коллекция

костюм с высоким белым воротничком и галстуком-бабочкой. Под верхним краем картины виден ободок его шляпы. И вместе с тем наряды выглядят чуть ли не кричащими — чего только стоят крупные, массивные серьги невесты — а потому картина эта не может претендовать на полную серьезность. Еще более ирочничной картину делает очевидная разница в возрасте между женихом и невестой. Впрочем, на протяжении веков многие живописцы обращались к комичным персонажам, представляющим собой стареющего повесу и очаровательную юную девицу, хитроумную и прыткую.

Необычным является и расположение фигур. В нижнем левом углу видны только голова и плечи женщины, тогда как мужчина в правой части картины изображен от груди до головы, а его макушка не умещается на холсте. Как обычно в картине нет одного определенного стиля: геометрические упрощения лиц говорят о влиянии кубизма и в то же время на-

«Жанна Эбютерн»,
1919, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

поминают строгость африканских масок — страстного увлечения Модильяни.

Весной 1917 года жизнь Амедео Модильяни резко изменилась. Он встретил Жанну Эбютерн, которая стала главной моделью художника — она появляется на полотнах около двадцати пяти раз.

«Цыганка с ребенком», 1919, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Желтый свитер» («Портрет Жанны Эбютерн»), 1919, холст, масло. Частная коллекция

Девушка родилась и выросла в Париже, училась в Академии Коларосси и мечтала стать частью творческого мира французской столицы. По отзывам современников, она была очень красива, застенчива и деликатна.

Между молодыми людьми вспыхнула страсть, которая затем переросла в настоящую любовь. Родители не одобряли выбора дочери, но, несмотря на их протесты, Жанна и Амедео начали жить вместе.

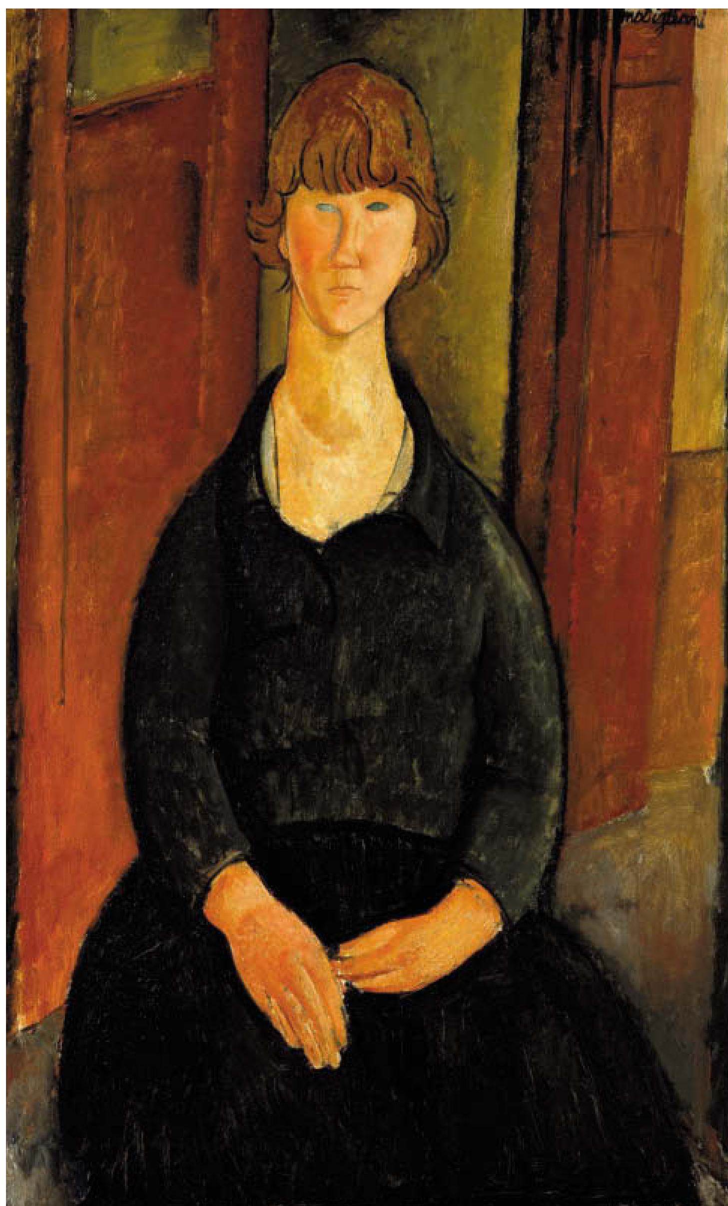
Жанна была для Модильяни не только музой. Она стала его женой и матерью единственного ребенка — очаровательной девочки, которую в честь матери назвали Жанной.

Весной 1918 года Модильяни и Жанна покинули Париж, которому угрожала немецкая оккупация, и отправились на южное побережье Франции. В Ницце и ее пригородах художник создал большую часть своих картин, которые впоследствии стали наиболее известными, а следовательно, и дорогими.

Любовь к Жанне украсила три последних года жизни великого итальянца. Все лучшее было им создано именно в тот период. Личная жизнь наладилась, картины стали пользоваться популярностью... Благодаря Леопольду Зборовскому работы Амедео были выставлены в Лондоне и получали восхищенные отклики. Чего еще можно было желать?

«Портрет Жанны Эбютерн в темном платье» один из многочисленных портретов возлюбленной Модильяни. Вытянутые пропорции, заостренные, ломкие черты. В позе — болезненная, нервная изящность. Современники говорили, что своим бледным лицом, совершенными чертами и длинной шеей Жанна напоминает лебедя.

Модильяни написал огромное количество портретов возлюбленной. Каждый из них уникален и индивидуален. Одно неизменно: женщина прекрасна в любом образе. В этих портретах резкость сочетается с нежностью, грусть — с радостью. Отсутствие четко прорисованных глаз, носа и рта не мешает нам разгля-

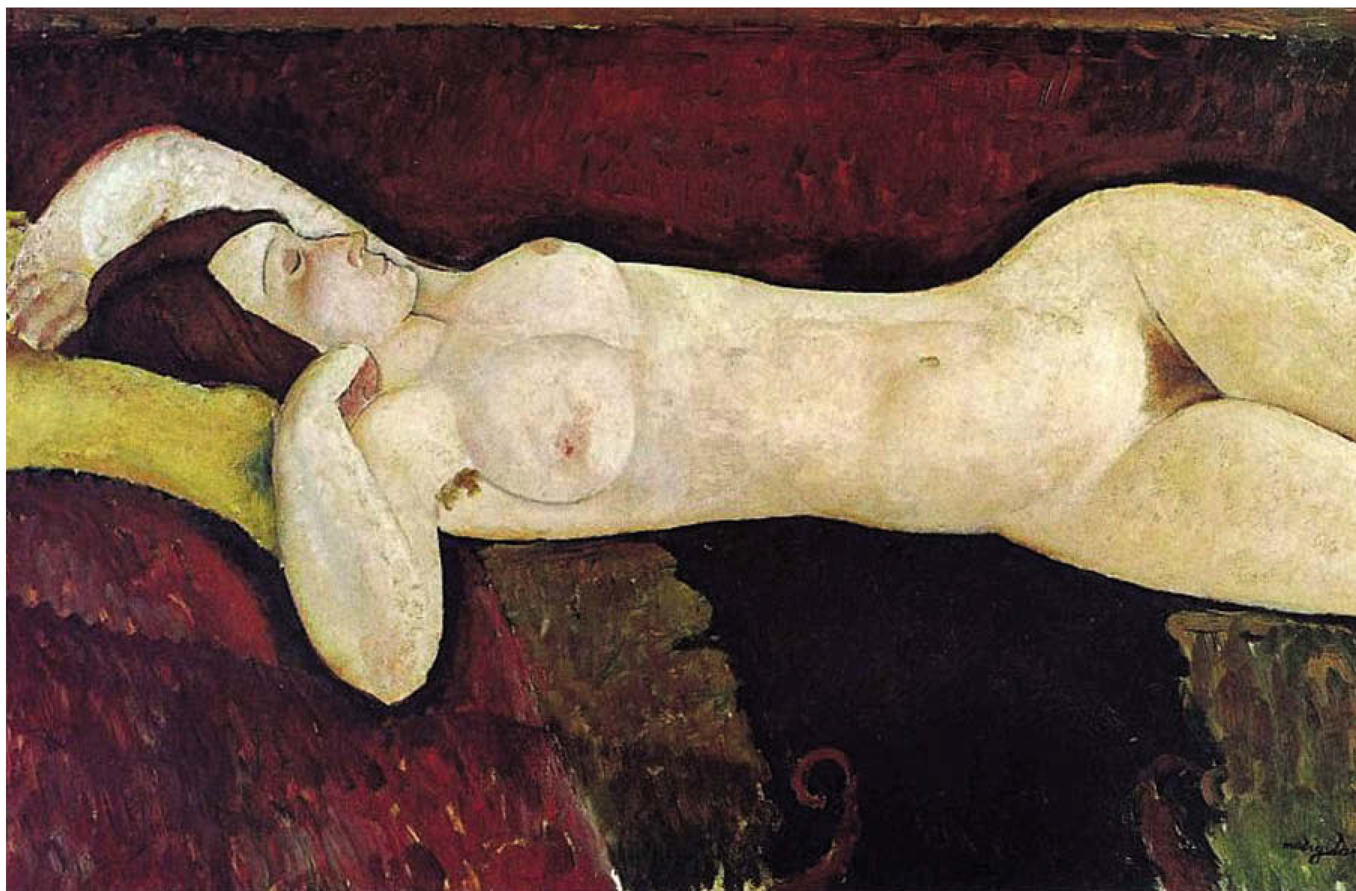
«Портрет цветочницы», 1919, холст, масло. Частная коллекция

деть эмоции, которые передаются посредством цвета и положения фигуры.

По заказу семейства Зборовских в 1916–1917 годах Модильяни написал около тридцати полотен в жанре ню.

«Алиса» — это портрет сидящей девочки, одетой в голубое платье, с золотым крестом на груди. С точки зрения цвета полотно довольно простое, но именно это придает ему своеобразную глубину и чувственность. Изменение цветов от синего до терракотового делает девочку живой и гармоничной. Как и все картины Модильяни, она прекрасна своей неклассичностью и оригинальностью манеры исполнения. В 1928 году картина была подарена Государственному музею искусств в Копенгагене, где она находится и поныне.

Семья Зборовских сыграла важную роль в судьбе великого итальянца, ведь именно благодаря Леопольду Зборовскому мир узнал о художнике по имени Амедео Модильяни. Пока Модильяни был жив, Леопольд помогал ему по мере возможности — давал пристанище в своей квартире, подбирал лучших натурщиц,

«Лё гран ню», 1919, холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк

ссужал деньги, которые сам с трудом добывал. Анна Зборовская не отставала от мужа: когда у Модильяни не было моделей, она сама позировала ему. Так что именно благодаря супружеской чете Зборовских мы имеем возможность восхищаться множеством прекрасных полотен, вышедших из-под кисти Модильяни.

Все картины Модильяни отличает совершенная гармония в линиях, цвете, объеме. Эмоциональную насыщенность картинам придают удивительные цветовые решения. Его портреты чувственны и поэтичны, лица написаны удивительно просто, обобщенно, но при этом в каждой модели чувствуется яркая индивидуальность.

«Дом и дерево», 1919, холст, масло. Частная коллекция

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ

Казалось бы, Амедео наконец-то остепенился: сошелся с прекрасной юной женщиной из приличной семьи, которая родила ему замечательную дочь. Однако художник словно старался уничтожить сам себя: он продолжал кутить и в этом бесшабашном «веселье» чувствовалось отчаяние обреченного человека.

В конце концов зимой 1919 года здоровье Модильяни резко ухудшилось. И в скором времени — 24 января 1920 года — он скончался в одной из парижских клиник от туберкулезного менингита. А на следующий день Жанна Эбютерн, не сумевшая побороть горе, выбросилась из окна.

Амедео похоронили 27 января в скромной могиле без памятника на еврейском участке кладбища Пер-Лашез. В последний путь великого итальянца провожали все художники Парижа, среди которых был и Пикассо. Шли за гробом и натурщицы,

«Портрет Жанны Эбютерн», 1919, холст, масло.
Частная коллекция

которые искренне оплакивали талантливого художника и скульптора.

Как и многие другие талантливые люди, при жизни Модильяни не пользовался особой популярностью. Публика полюбила его работы только после смерти художника: на двух аукционах «Сотбис» в 2010 году две картины Модильяни были проданы по рекордным для его наследия ценам – более 60 миллионов долларов США.

Жанну похоронили на следующий день — в парижском предместье Банье.

Маленькую Жанну Модильяни взяла на воспитание сестра Амедео, которая жила во Флоренции. Девочка выросла, практически ничего не зная о своих родителях. Только в сознательном возрасте она смогла узнать подробности их жизни. В 1958 году Жанна написала биографию отца, которая была опубликована на английском языке в Соединенных Штатах под названием «*Модильяни: человек и миф*».

Соединились влюбленные только через десять лет. Родственники Жанны долгое время винили покойного Модильяни в гибели девушки. Но потом все же разрешили перенести ее останки на кладбище Пер-Лашез. И теперь над их общей могилой стоит скромное надгробие, на котором высечена надпись на итальянском:

«Амедео Модильяни, художник. Родился в Ливорно 12 июля 1884 года. Умер в Париже 24 января 1920 года. Смерть настигла его на пороге славы».

И чуть ниже:

«Жанна Эбютерн. Родилась в Париже 6 апреля 1898. Умерла в Париже 25 января 1920. Верная спутница Амедео Модильяни, не захотевшая пережить разлуку с ним».

Увы, но потомки великого итальянца не могут получить и доллара от продажи картин, ведь все права принадлежат наследникам людей, некогда помогавших Модильяни материально – доктора Поля Александра, Поля Гийома и Леопольда Зборовского.

СПИСОК КАРТИН

«Еврейка», 1908, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет Поля Александра на зеленом фоне», 1909, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет Диего Риверы», 1914, холст, масло. Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф

«Портрет Фрэнка Берти Хэвиленда», 1914, холст, масло. Собрание Джанни Маттиоли, Милан

«Кариатида», 1913—1914, бумага, карандаш, пастель, акварель. Частная коллекция

«Кариатида», 1913—1915, бумага, карандаш, пастель, акварель. Частная коллекция

«Кариатида», 1913—1915, бумага, карандаш, пастель, акварель. Национальная галерея Виктории, Мельбурн

«Портрет Хуана Гриса», 1915, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Лола де Валанс», 1915, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет Моше Кислинга», 1915, холст, масло. Собрание Эмилио Йези, Милан

«Дама в шляпе», 1915, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго

«Невеста и жених», 1915—1916, холст, масло. Музей современного искусства, Нью-Йорк

«Жак Липшиц и его жена Берта», 1916, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго

«Кристина», 1916, холст, масло. Частная коллекция

«Сидящая обнаженная», 1916, холст, масло. Галерея Курто, Лондон

«Голубоглазый мальчик», 1916, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет мадам Ренуар», 1916, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет Маргариты», 1916, холст, масло. Собрание Г. Н. Абрамса, Нью-Йорк

«Итальянка», 1917, холст, масло. Частная коллекция

«Обнаженная на синей подушке», 1917, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Обнаженная, сидящая на диване», 1917, холст, масло. Частная коллекция

«Девушка в блузе», 1917, холст, масло. Частная коллекция

«Женский портрет», 1917—1918, холст, масло. Частная коллекция

«Женский портрет», 1917—1918, холст, масло. Частная коллекция

«Алиса», 1918, холст, масло. Государственный музей искусств, Копенгаген

«Портрет Жанны Эбютерн в темном платье», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Девочка в голубом», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет мадам Зборовской», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Мальчик в полосатом свитере», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет Деди (Одетт Гайден)», 1918, холст, масло. Частная коллекция

СПИСОК КАРТИН

«Портрет Леопольда Зборовского», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Девушка в шляпе», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Эльвира с белым воротничком», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Прекрасная москательщица», 1918, холст, масло. Частная коллекция

«Жанна Эбютерн», 1919, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Цыганка с ребенком», 1919, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Желтый свитер» («Портрет Жанны Эбютерн»), 1919, холст, масло. Частная коллекция

«Портрет цветочницы», 1919, холст, масло. Частная коллекция

«Лё гран ню», 1919, холст, масло. Музей современного искусства, Нью-Йорк

«Дом и дерево», 1919, холст, масло. Частная коллекция

«Автопортрет», 1919, холст, масло. Собрание Матараццо, Сан-Паулу

«Портрет Жанны Эбютерн», 1919, холст, масло. Частная коллекция

Литературно-художественное издание
Великие художники мира

АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ

Составитель Н. А. **Моисеева**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Компьютерная верстка: *А. Дятлов*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

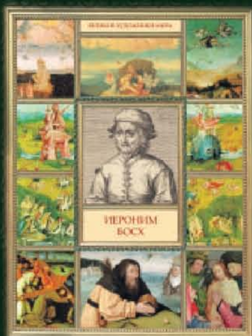
Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится

Подписано в печать 11.08.2014 г.
Формат 60х90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2272

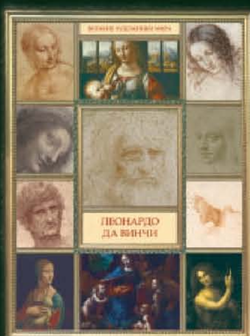
Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

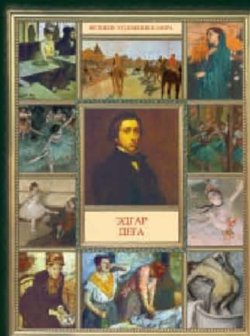
ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

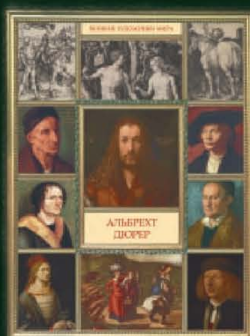
Отпечатано в Китае

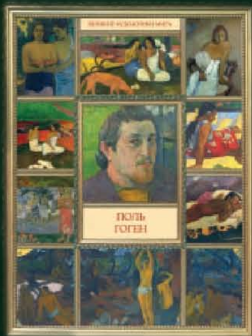

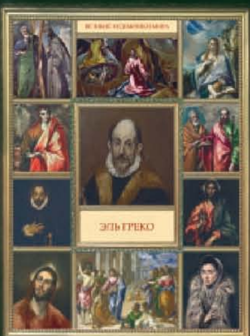

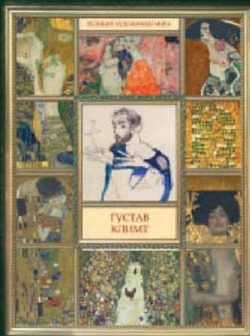

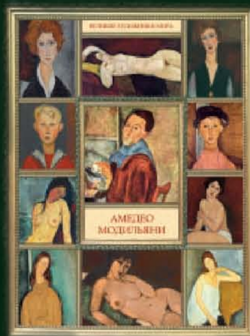

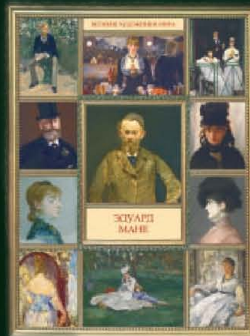

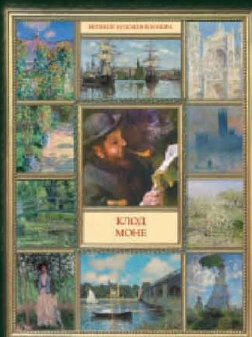

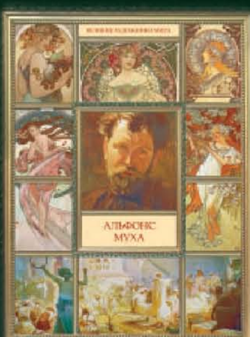

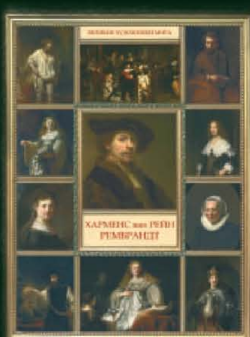

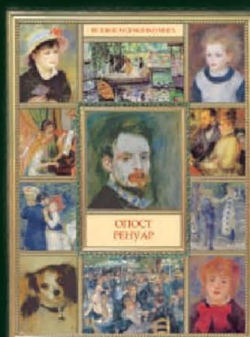

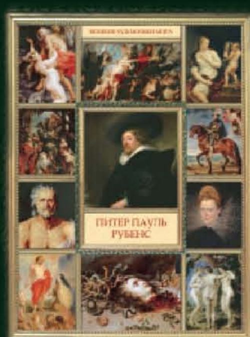

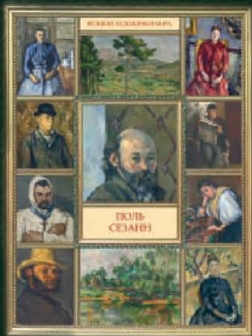

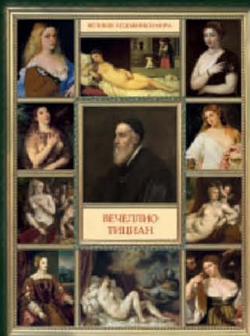

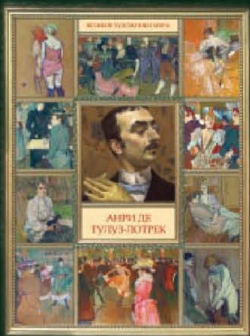

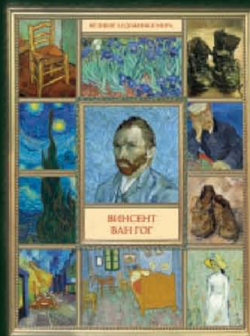

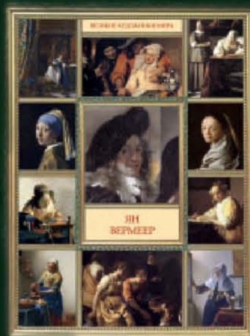

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
В 20 КНИГАХ

ISBN 978-5-386-07842-3
